

PRIMER GRADO

ELEMENTOS TÉCNICOS DEL TEATRO

LOS... PRIMARIOS

Texto Dramático
 Re' M Re M Fa Sol Fa Sol La Si ---- Si Re' Si Re' Si Si La Sol

Actores

Espacio teatral

La Sol M Público M

Autor del Texto

Elementos Escénicos

Personal del Teatro

COLORES SECUNDARIOS

ARTE Y CULTURA

COMPAS DE BOMBO ABANZADO EN ANTONIO OCAMPO

COMPAS DE NAPOLEÓN CLÁSICO

COMPAS DE NAPOLEÓN MODIFICADO

FICHA DE EVALUACIÓN DE EXPRESIONES FACIALES

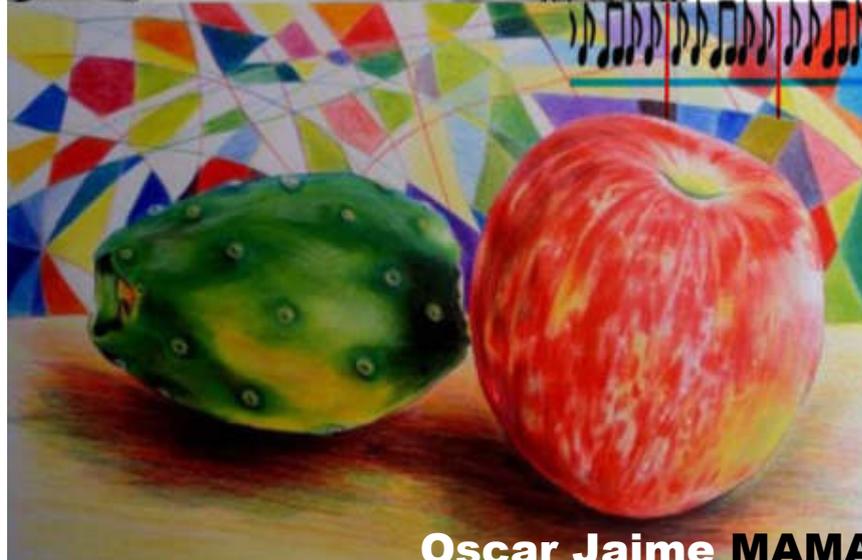
Sección: Primero

Expresiones Faciales en Teatro

FECHA:

NOMBRE Y APELLIDOS

Serio	Alegre	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2

DEDICATORIA

El presente trabajo lo dedico en especial a la compañera de aventuras Julia, a mis hijas adoradas, a mis padres Maximiliano y Simeona; a mi madre política Mercedes, a mis hermanos políticos, a mis familiares y amigos, que cada día hacen una felicidad de mi existencia; a todos ellos “Gracias Totales”, por seguir haciendo posible mi residencia terrenal.

Arte y Cultura

Primer Grado

Arte y Cultura: Primer Grado

Autor-Editor:

© Oscar Jaime MAMANI POCOHUANCA

Jr. Tomás García D3 – Bellavista baja

Teléf. 959808016

Apurímac - Perú

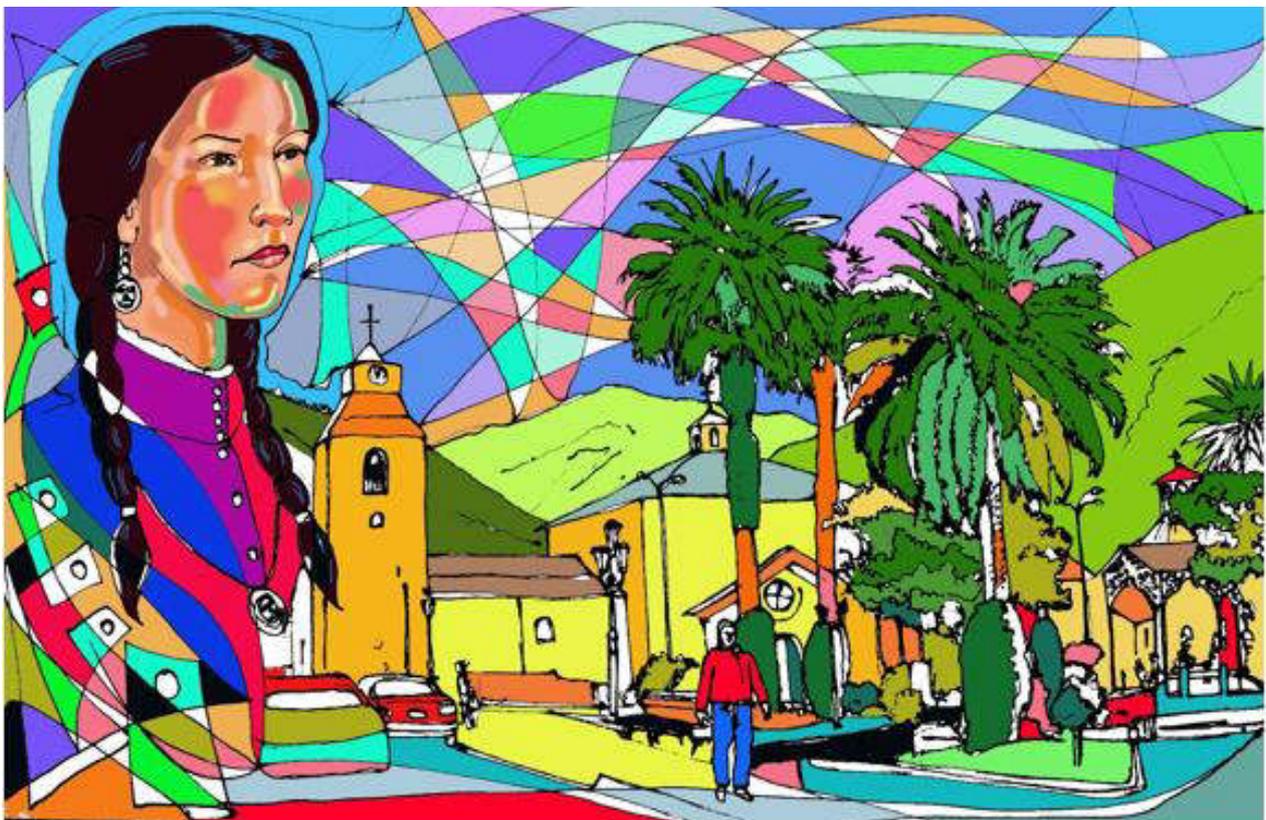
Primera edición, diciembre 2022

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2022-11856

ISBN:

PRIMER GRADO

ARTE Y CULTURA

**PRIMER GRADO
TEMARIO DE ARTE ¹****ARTES VISUALES**

Arte y Cultura. Comunicación Visual. Artes visuales. Concepto, clasificación.
Disciplinas artísticas.
Elementos del lenguaje visual: el punto, línea, color, forma.
Materiales no convencionales.
Reciclables: plásticos, vidrio, telas, algodón, etc.
Naturales: hojas, arena, piedra, tintes naturales, etc.
Dibujo básico. Lineal y geométrico.
Estudio básico de los colores: primarios, secundarios y terciarios.
Técnicas creativas.
Bidimensionales: dactilopintura, estarcido, esgrafiado.
Tridimensionales: modelado (arcilla, plastilina, etc.) Tallado (madera, jabón, tubérculo, etc.).

MÚSICA

El sonido: Clases y cualidades.
Música: Concepto y origen.
Elementos de la música: Ritmo-melodía.
El pentagrama: Líneas adicionales superiores e inferiores.
Claves o llaves.
Caligrafía Musical.
Las figuras de duración y sus silencios.
Ubicación de las notas musicales en el pentagrama.
Solfeo hablado y rítmico: ejercicios.
La voz: clasificación.
Técnica vocal: postura, respiración y dicción. Repertorio.
Instrumentos musicales.
Ejecución instrumental.

TEATRO

El Teatro. Concepto. Historia del teatro.
Elementos técnicos del Teatro.
Expresión corporal.
Expresión vocal. Cualidades de la voz
Juegos de iniciación dramática.
Ejercicios plásticos y vocales.
Cuento vivo. Narración de cuentos.
Representaciones del teatro de Títeres.
Confección y manejo de títeres.
Apreciación estética teatral.

DANZA

Danza.
Conceptualización y clasificación por su procedencia geográfica e histórica.
Elementos de la danza.
Cuerpo y espacio.
Tiempo: pulso, acento, compás, ritmo, fraseo.
Expresión corporal.
Movimiento, equilibrio y relajación.
Desarrollo auditivo.
Escucha activa.
Figuras coreográficas.

¹ MINEDU; Diseño Curricular Nacional 2009, aprobado por Resolución Ministerial N° 0440-2008-ED.

ÍNDICE DE CONTENIDOS:

RESUMEN.....	12
1. ARTES VISUALES:	14
1.1. ARTE.....	14
1.1.1. La Percepción.....	14
1.1.2. El espacio.....	14
1.1.3. El lenguaje.....	14
1.1.4. Forma.....	14
1.1.5. El ritmo.....	14
1.2. CULTURA.....	15
1.2.1. Tradiciones.....	15
1.2.2. Costumbres.....	15
1.2.3. Creencias:	15
1.2.4. Normas:.....	15
1.2.5. Valores:	16
1.2.6. Lenguaje:.....	16
1.2.7. Símbolos:.....	16
1.2.8. Tecnología:.....	16
1.2.9. Identidad:.....	16
1.3. ARTE Y CULTURA.....	17
1.3.1. Competencias y capacidades del área de arte y cultura:	17
1.3.2. Enfoque del área de Arte y Cultura.....	17
1.4. LA PERCEPCIÓN Y LA COMUNICACIÓN VISUAL.....	18
1.5. DIFERENCIA ENTRE LENGUAJES ARTÍSTICOS Y DISCIPLINAS ARTÍSTICAS:	19
1.6. CLASIFICACIÓN PEDAGÓGICA DEL ÁREA DE ARTE Y CULTURA.....	20
1.6.1. Artes Visuales.....	21
1.7. DISCIPLINAS ARTÍSTICAS EN EL ÁREA DE ARTE.....	28
1.8. EL LENGUAJE VISUAL.....	29
1.8.1. Elementos constitutivos del lenguaje visual:	29
1.9. MATERIALES NO CONVENCIONALES.....	38
1.9.1. Reciclables: Plásticos, Vidrio, Telas, Algodón, Etc.....	39
1.9.2. Naturales: hojas, arena, piedra, tintes naturales, etc.....	40
1.10. DIBUJO BÁSICO.....	41
1.11. ESTUDIO BÁSICO DE LOS COLORES:.....	43
1.11.1. Colores Primarios.....	44
1.11.2. Colores Secundarios.....	45
1.11.3. Colores Terciarios.....	46

1.12.	TÉCNICAS CREATIVAS.....	46
1.12.1.	Bidimensionales:.....	46
1.12.2.	Tridimensionales:.....	47
1.13.	ESTILOS ARTÍSTICOS.....	48
1.14.	GÉNEROS ARTÍSTICOS.....	49
1.15.	TÉCNICAS ARTÍSTICAS.....	49
1.15.1.	Técnicas en la Música.....	50
1.15.2.	Técnicas en el Dibujo.....	51
1.15.3.	Técnicas en la pintura.....	51
1.15.4.	En las técnicas mixtas:.....	52
1.15.5.	Técnicas en la Escultura.....	53
1.15.6.	Técnicas en el Grabado.....	54
1.15.7.	Técnicas en el Mosaico.....	55
1.15.8.	Técnicas con Vidrio.....	55
1.15.9.	Técnicas en la Cerámica.....	55
1.15.10.	Técnicas en la Orfebrería.....	56
1.15.11.	La técnica de la Forja.....	56
1.16.	Restauración (arte).....	57
1.17.	Trabajos en artes visuales:.....	58
2.	MÚSICA:.....	61
2.1.	LA MÚSICA.....	61
2.1.1.	Propiedades o cualidades del Sonido.....	62
2.1.2.	Concepto y origen de la música.....	62
2.2.	ELEMENTOS DE LA MÚSICA:.....	63
2.2.1.	Ritmo:.....	64
2.2.2.	Melodía:.....	67
	LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR EL CANTO.....	68
2.2.3.	Armonía:.....	68
2.3.	EL PENTAGRAMA:.....	71
2.3.1.	Líneas adicionales superiores e inferiores.....	71
2.4.	NOTAS MUSICALES.....	73
2.5.	CLAVES O LLAVES.....	74
2.6.	CALIGRAFÍA MUSICAL.....	75
2.6.1.	MuseScore 2.....	75
2.6.2.	Sibelius.....	76
2.6.3.	Finale.....	76
2.6.4.	Tuxguitar.....	77

2.7.	LAS FIGURAS DE DURACIÓN Y SUS SILENCIOS.....	78
2.7.1.	Las Figuras.....	78
2.7.2.	Las figuras y sus silencios.	79
2.8.	UBICACIÓN DE LAS NOTAS MUSICALES EN EL PENTAGRAMA.....	80
2.8.1.	Las notas musicales:	81
2.8.2.	El puntillo:.....	82
2.8.3.	La ligadura.....	83
2.8.4.	Los Silencios:	84
2.9.	SOLFEO RÍTMICO, HABLADO Y ENTONADO:.....	85
2.9.1.	Solfeo rítmico.....	85
2.9.2.	Solfeo hablado.....	86
2.9.3.	Solfeo entonado o cantado.	87
2.10.	LA VOZ:.....	88
2.10.1.	Órganos del aparato fonador.....	88
2.10.2.	Cualidades de la voz.....	88
2.10.3.	La clasificación de las voces:	89
2.11.	REPERTORIO.	92
2.12.	INSTRUMENTOS MUSICALES.	93
2.12.1.	Clasificación de instrumentos musicales.	94
2.13.	EJECUCIÓN INSTRUMENTAL.....	98
	ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN.....	101
3.	TEATRO:.....	102
3.1.	CONCEPTO.	102
3.2.	BREVE HISTORIA DEL TEATRO.....	104
3.2.1.	Mapa conceptual de la historia del teatro:.....	105
3.3.	ELEMENTOS TÉCNICOS DEL TEATRO.	106
3.4.	EXPRESIÓN CORPORAL.....	107
3.4.1.	Ejercicios de expresión corporal.	108
3.5.	EXPRESIÓN VOCAL.....	110
3.5.1.	Cualidades de la voz.	111
3.5.2.	Juegos de iniciación dramática.	111
3.6.	EJERCICIOS PLÁSTICOS Y VOCALES.	113
3.7.	CUENTO VIVO.....	114
3.8.	NARRACIÓN DE CUENTOS.....	115
3.9.	REPRESENTACIONES DEL TEATRO DE TÍTERES.....	116
3.9.1.	Técnicas de Manipulación	116
3.10.	TEATRO DE SOMBRAS.....	117

3.11.	CONFECCIÓN Y MANEJO DE TÍTERES.	118
3.12.	APRECIACIÓN ESTÉTICA TEATRAL.	119
4.	DANZA:	120
4.1.	CONCEPTO.	120
4.2.	CLASIFICACIÓN POR SU PROCEDENCIA GEOGRÁFICA E HISTÓRICA.	121
4.3.	GÉNEROS DE DANZA.....	122
4.3.1.	Clásicos.....	122
4.3.2.	Tradicionales y folklóricos.....	123
4.3.3.	Modernos.....	124
4.4.	LAS DANZAS EN EL PERÚ.	125
4.5.	DANZAS POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA.	126
4.6.	DANZAS DE LA REGIÓN APURÍMAC.	127
4.6.1.	Estudio De la danza Poroto Pallay.....	128
4.7.	ELEMENTOS DE LA DANZA.	130
4.8.	ELEMENTOS BÁSICOS DE LA DANZA FOLKLÓRICA.	130
4.8.1.	Cuerpo.....	130
4.8.2.	Espacio.....	134
4.8.3.	Tiempo.	135
4.8.4.	Acción.....	137
4.8.5.	Energía.....	138
4.8.6.	Mensaje.....	138
4.8.7.	Conceptos básicos sobre la teorización de la danza:.....	139
4.9.	FRASEO.....	139
4.10.	EXPRESIÓN CORPORAL:	140
4.11.	LENGUAJE CORPORAL	141
4.12.	MEMORIA CORPORAL	142
4.12.1.	División del Cuerpo Humano.....	142
4.12.2.	Articulaciones:.....	144
4.13.	ESCUCHA ACTIVA.....	146
4.13.1.	Los tipos de escucha.....	147
	Bibliografía.....	151

RESUMEN

El presente libro titulado: Arte y Cultura; Primer grado de secundaria, está realizado con la finalidad de aportar a los procesos de enseñanza aprendizaje del área de arte y cultura en la educación básica regular, estableciendo conceptos actualizados sobre el tema. Se ha asumido con mucho detalle la desvinculación sobre la materia en discusión y poca difusión del deleite y disfrute por las artes desde la formación en “Educación Artística”, en caso de los docentes a nivel nacional desde las Escuelas y Universidades de Bellas Artes o de Formación Artística; durante muchos años de labor pedagógica en las zonas rurales y urbanas además de la experiencia en el nivel superior en la formación de docentes de educación artística, cuyo resultado se establece en el presente texto ha sido un proceso riguroso y constante para los resultados obtenidos, al margen de la divergencia existente hasta la actualidad, se deslinda conceptos como lenguaje artístico y disciplina artística; el primer grado de secundaria es el que me ha demorado más su realización y ejecución debido al cambio que existe de la educación primaria en donde se cuenta con un solo docente y el paso hacia la secundaria polidocente, siempre ha sido mi preocupación permanente durante mis años de estudio y formación la integralidad de los aprendizajes, el logro de aprendizajes significativos, la lectura permanente y la producción de obras de arte es el sentido que le doy a la vida misma, muchas de mis obras son parte de este texto, son obras realizadas con mucho cariño y aprecio por los lenguajes artísticos. La diversidad cultural es un problema latente en los pueblos que han sido mezclados por un sinnúmero de manifestaciones como lo manifiesta Puentes M., Edgar L., quien sostiene el problema sobre el aspecto de “arte y cultura”, en Colombia: *“una de las principales dificultades que hemos tenido para apreciar en profundidad la creatividad social expresada en diversas formas –como la música, la gastronomía, el lenguaje, las corporalidades, las cosmovisiones y los usos y costumbres que pululan en el país”* (Puentes Melo, 2020); concluye que es el factor de la “Diversidad”, la gran dificultad para la apreciación artística, y precisamente el Perú es mucho más diverso y pluricultural que otros países en el mundo por la variedad de culturas y formas expresivas en sus lenguajes artísticos, luego de realizar una profunda reflexión sobre el tema de arte, y las disciplinas artísticas como artista profesional, ha sido un constante trotar el logro de este apreciado texto en donde se va resumiendo conceptos del siglo XXI, para estudiantes que pernoctan en las aulas con las tecnologías, es de mucho actuar la labor del docente del área de arte y cultura asimilar estos contextos; el logro del placer por la estética, fundamento de la belleza, se hace en aulas cuando se traspone a ello a la pregunta: ¿Qué es lo bello?, y recurrir a Kant en “Crítica del Juicio”, para dar respuesta a este tipo de interrogantes, el avance de la filosofía contemporánea, y la psicología, aislada en las aulas en la educación está generando la ausencia de lo que tanto se busca el aprendizaje crítico y reflexivo; después de tanta lectura reflexiva sobre los principios elementales basada en la educación en competencias en: “Crea y Aprecia”, nos ha dado un resultado positivo en el logro de estos resultados para una educación de calidad, que reúna conceptos de unidad en la variedad.

El texto de primer grado se ha realizado con tanta dedicación porque es la base y cimiento para el desarrollo de las artes en la educación secundaria el cambio de aspectos congruentes en principios y bases fundamentales, y adaptables a la programación curricular, he tratado de delimitar los términos: **Lenguajes Artísticos**: siendo este proceso un conjunto de medios para comunicar aspectos estéticos y el logro del placer estético; en los lenguajes artísticos proponemos como unificación de lenguajes para un mejor desarrollo del área de arte y cultura siendo estos componentes de los lenguajes artísticos los siguientes:

Lenguajes visuales: todo lo relacionado a los procesos perceptivos al sentido de la vista, y por inclusión de la forma al tacto; aclaramos que los lenguajes visuales abarcan las técnicas variadas en las disciplinas artísticas, o se valen de ellas para lograr su objetivo primordial “La Comunicación”; existiendo en las disciplinas artísticas los componentes siguientes: el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, la cerámica y el diseño gráfico; a la vez estas disciplinas su sub dividen por técnicas, y las técnicas, por material, proceso y temática; los lenguajes visuales son adaptables a la educación por su versatilidad de uso y adaptabilidad hacia la interdisciplinariedad de técnicas expresivas, es en esto donde reside la importancia del desarrollo de estas actividades en aulas; y las disciplinas

artísticas se promocionan en las escuelas y universidades de arte a nivel artístico, por lo cual no es muy adaptable en la educación básica obligatoria, ya que requiere de condiciones básicas, para su operatividad como son talleres, que no cuentan las instituciones educativas. Por ejemplo, en el asunto de la cerámica como disciplina, es complejo aplicar en el contexto educativo cuando una infraestructura es compartida con otros niveles y mayormente se presenta entre el nivel primario y secundario, y causaría incomodidad; sin embargo, en zonas rurales que cuentan con espacios amplios se hace mucho más sencillo su implementación, por ello es muy importante la elaboración de los currículos regionales, locales e institucionales para acertar en estas realidades.

Los lenguajes auditivos o musicales: es otro lenguaje artístico, que se inserta en la educación por su naturaleza esta relacionada directamente a la disciplina: Música, con sus respectivas variantes, es un lenguaje que para su desarrollo utiliza el oído como elemento perceptivo, en la secundaria su uso es de manera integral, es decir el adecuado mejoramiento de procesos de enseñanza y aprendizaje asimila la mayor predisposición para el aprendizaje en el área de matemática en especial, por su fundamento matemático en la lectura musical y estructura de los tiempos, en nuestras sesiones se ha ido demostrando, que su uso en la educación de manera adecuada logra muchas competencias integrales, como la escucha activa, el razonamiento directo mediante la percepción implícita; son muchas las bondades de la inserción de la música en la educación, es una metamorfosis positiva en todo estudiante inyectado de procesos de aprendizaje de la música, por el tiempo usado en las aulas desde el área de arte y cultura, es casi imposible llegar a un dominio con experticia de las técnicas de ejecución instrumental y lectura musical, sin embargo los objetivos y productos propuestos mediante una buena diversificación son alcanzables en cualquier espacio de la educación peruana. El gran problema de este lenguaje y su aplicación en la educación peruana es la adquisición de parte del estudiante de instrumentos musicales, que le dé la posibilidad de mejorar sus competencias, no solo en las aulas si no como medio y alternativa de disfrute de la cultura y el logro de competencias en el hogar, para ello después de mucho trabajo coordinado con amigos y el apoyo de mi padre el Sr. Maximiliano Mamani M., ha sido posible graduar y modular una flauta travesa andina “pito”, que su uso se ha extendido con las Bandas Típicas del departamento de Apurímac, que en su mayoría son afinadas al oído, y por ello no se logra la modulación uniforme con melodías populares, en el texto encontrará las medidas para su elaboración e implementación de bandas típicas en la educación, y a propósito de ello se ha afinado en Do, para su versatilidad en las posiciones con otros instrumentos musicales como el saxofón y otros; en nuestra apreciación observamos que el problema de la masificación del uso de la quena ha sido su afinación en Sol, no deseamos crear discrepancias al respecto, solo manifestamos nuestro parecer a manera reflexiva.

Los lenguajes escénicos: este lenguaje que usa como elemento esencial el cuerpo y su manera de expresar ideas, emociones y sentimientos; configura como acercamiento a las disciplinas artísticas de Danza: como el arte del movimiento, el uso de la expresión corporal para la mejora de la memoria corporal. El Teatro: el arte de la expresión gestual y corporal, un elemento primario de la comunicación en la historia de la humanidad; cada experiencia en esta disciplina se ha adaptado a este lenguaje con la intención de mejorar y desarrollar el Crea y Aprecia, como fin y objetivo primordial del área de arte y cultura.

Dejo en vuestras manos este texto que ha sido años de ardua labor en las aulas, y el encierro en lecturas, considerando procesos reflexivos en el logro de competencias integrales, no es de ninguna manera discrepar con otros conceptos derivados del área, al contrario la sana intención del texto es servir de apoyo acertado, mesurado sobre las manifestaciones artísticas y culturales del Perú; he tratado de ser lo mas sencillo posible en el manejo de algunos conceptos con la finalidad de mejorar la educación peruana desde el área de arte y cultura y su fundamento esencial denominado “La Creatividad”, la cual me ha acompañado durante jornadas de placer y éxtasis en la presencia de una obra de arte, con cualidades innatas y factura correspondiente.

El autor.

1. ARTES VISUALES:

1.1. ARTE.

Tiene su origen (del latín **ARS**); Actividad, resultado o producto realizado por el ser humano con fines estéticos o de comunicación artística, a través del cual se expresan ideas, pensamientos, sentimientos, emociones o visiones del mundo en general, a través de diversas técnicas, soportes y recursos, incluida las digitales, el lenguaje, los gestos, el cuerpo y sonidos o expresiones mixtas (interdisciplinarias). El arte es uno de los componentes del patrimonio cultural, reflejando en su concepto los fundamentos económicos y sociales, transmitiendo ideas y valores inherentes a toda cultura humana a través del tiempo y la historia. Con la llegada del Homo sapiens, el arte tenía originalmente una función ceremonial, mágica o religiosa (arte paleolítico), pero esta función cambió con la evolución humana, adquirió dimensiones estéticas, sociales, educativas y comerciales. Funcional o simplemente decorativa. El arte es la manifestación del hombre, que expresa sus sentimientos y su espiritualidad para lograr su apreciación, y requiere de una técnica artística, que nace de la esencia del hombre desde su creatividad innata y desarrolla su desempeño social. Debemos precisar, que el arte tiene los siguientes elementos para su manifestación mediante los lenguajes artísticos:

1.1.1. La Percepción.

Es la recepción de sensaciones mediante los sentidos, pero a la vez es un proceso cognitivo que recibe y procesa información que ingresa a la persona por medio de los sentidos; diríamos que, la representación mental del mundo se consigue a través de la sensación, después de esta etapa primaria la capacidad de seleccionar, organizar e interpretar nuestras sensaciones es parte de la percepción (Fréré Arauz et al., 2022).

1.1.2. El espacio.

El espacio es el lugar que ocupa cualquier objeto, persona o forma; es un fenómeno en la vida real es el universo de la cual somos una mínima parte, en la plástica o el fenómeno artístico viene a ser el lugar en donde se enmarca la figura como volumen así lo sostiene (Heidegger, 2009); aún así sigue con su sentido oculto ya que se presenta el espacio subconsciente en donde la idea genera la forma, que nos precisa sobre espacio físico, geográfico, histórico, subjetivo, mental, temporal, global, virtual, sideral, ciberespacio etc.

1.1.3. El lenguaje.

El arte al ser una manifestación del hombre inherente a él; requiere llegar hacia el espectador para el logro de su finalidad estética fundamental la “apreciación estética”, para ello requiere de un lenguaje simbólico y estético; considerando la importancia de una comunicación asertiva hacia el espectador este lenguaje tiene códigos, signos y símbolos tanto físicos como subjetivos que trasciende como parte de la historia de una época, tiempo, acción, ritmo, gesto, movimiento, sensación o un simple recuerdo. Los códigos que tiene el lenguaje del arte son: sonoros o auditivos, visuales, gestuales, movimiento, espacio, ritmo y composición (Toro Henao, 2018).

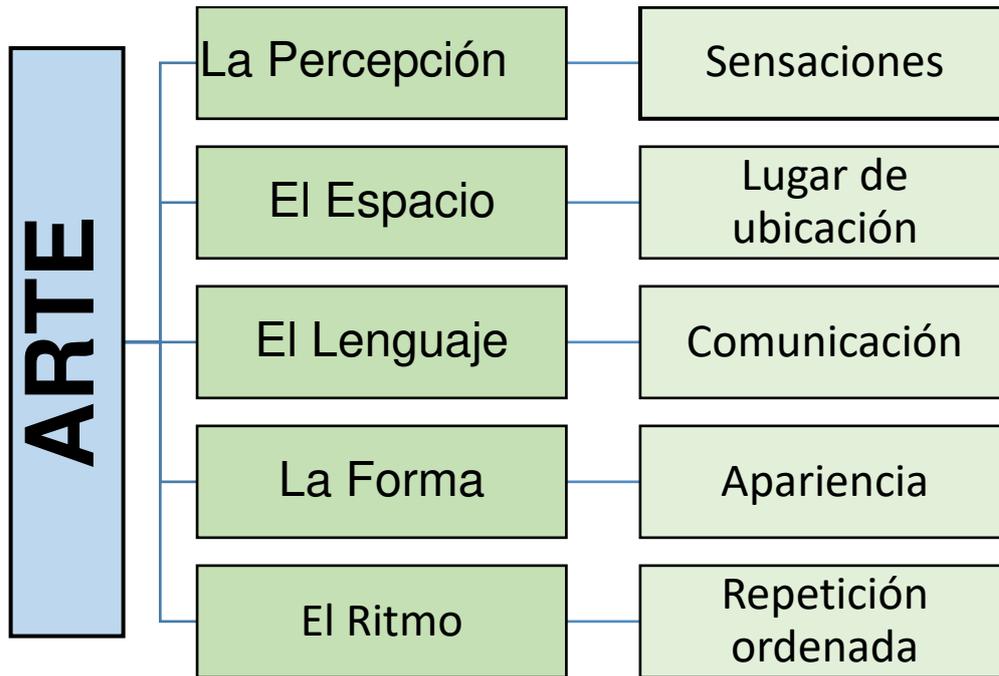
1.1.4. Forma.

Es la apariencia que tienen los objetos, personas, animales o todas las cosas materiales, entre naturales y las creadas por el hombre artificiales, que son captadas por la percepción visual, cada forma es independiente y autónoma (Prette, 2013); la forma tiene su origen en el proceso de la percepción directamente relacionado al lenguaje visual con mayor intensidad.

1.1.5. El ritmo.

Es el orden de las cosas que se repite permanentemente de manera secuencial, es un movimiento, trazo, sonido, gesto controlado o calculado, que se produce por la ordenación de elementos diferentes en los lenguajes artísticos. Es la combinación armoniosa de sonidos, voces o palabras, que incluyen las pausas, los silencios y los cortes necesarios para que resulte grato a los sentidos en la música o poesía, en los lenguajes visuales es la repetición armoniosa de la construcción de la forma así mismo en los lenguajes escénicos vienen a ser los gestos y movimientos ordenados y

coordinados en la idea del mensaje (Olea-Chandía, 2020); la vida es sostenida por un constante ritmo, en la persona el ejemplo claro de ritmo son los latidos del corazón.

1.2. CULTURA.

La cultura son las tradiciones, costumbres, conocimientos y rasgos distintivos de un grupo social o sociedad. Sus orígenes se remontan al proceso de cultivo, posteriormente fue utilizado para resaltar los conocimientos que se poseían para un juicio detallado y crítico sobre un tema en particular. En este sentido, también se ocupa de la formación, educación o desarrollo intelectual, es decir, el proceso por el cual una persona como miembro de un grupo adquiere sus habilidades y destrezas en la práctica o contexto (Ayala Pérez, 2011). Para desarrollar la cultura de los pueblos es necesario utilizar los elementos básicos y construir sobre ellos, sus elementos son los siguientes:

1.2.1. Tradiciones.

Vienen a ser parte de la vida humana, tiene sus variantes y usos en el grupo social, ideas sobre prácticas que la sociedad considera conveniente preservar en el tiempo, y así se transmite de generación en generación. Los orígenes de esta palabra se remontan al latín “traditio”, proveniente del verbo “tradere”, “trasmitir” o “entregar”.

1.2.2. Costumbres.

Son aquellas prácticas sociales arraigadas en una comunidad o grupo social, vinculadas con su modo de vida, con hábitos, maneras de expresar y sentir; que de tanto repetirse se han terminado convirtiendo en parte de la identidad local, estas costumbres pueden ser de corto plazo o de largo plazo como las fiestas patronales.

1.2.3. Creencias:

Se trata del conjunto de ideas que generan comportamientos concretos y atribuyen significado y valores a determinadas cosas, estado de la mente creándose suposiciones sobre algo que en uno es verdadero o probable. Las creencias pueden provenir de diferentes caminos. Por ejemplo, explicaciones científicas, dichos populares, asociadas a la religión, entre otras.

1.2.4. Normas:

Existen una serie de reglas, establecidas por los grupos sociales, las cuales han de ser respetadas por las personas. En caso contrario se producen una serie de sanciones correspondientes para subsanar el incumplimiento de esas normas.

1.2.5. Valores:

Tienden a ser aquellas normas o principios positivos que se comparten de manera grupal y que se tratan de fomentar en la vida social.

1.2.6. Lenguaje:

Es una herramienta para la comunicación. Gracias a él se puede debatir, comunicar, compartir conocimientos y que estos pasen de generación en generación.

1.2.7. Símbolos:

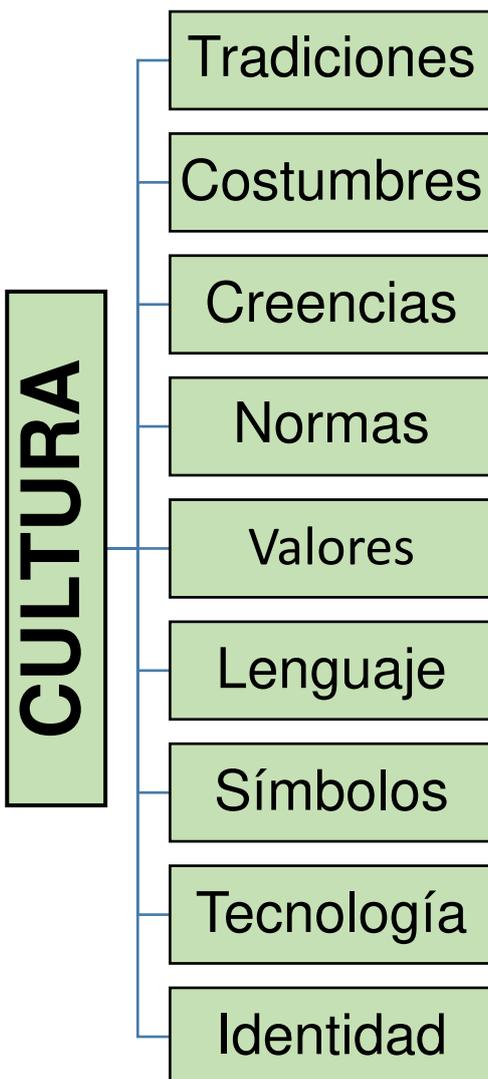
Se trata de algo que expresa un determinado significado para una sociedad, grupo social o pueblo en concreto. Por ejemplo, una imagen religiosa, la bandera de un país que puede evocar sentimientos patrióticos.

1.2.8. Tecnología:

Se trata del conjunto de técnicas, métodos y aparatología para mejorar y facilitar la labor del ser humano, son recursos que ayudan a la mejor comunicación.

1.2.9. Identidad:

Es algo que identifica a una sociedad o una persona; y que incluye el estilo de vida, la alimentación típica, los cultos que existen en ella.

Federico Latorre Ormachea;

Abancay - Apurímac 1940 - 2013.

Escritor apurimeño, maestro, cuentista, novelista, autor teatral, investigador literario y poeta.

1.3. ARTE Y CULTURA.

Para definir el concepto de arte y cultura debemos de recurrir al fundamento del área por lo cual decimos es “crear y apreciar” (Minedu, 2017), el aspecto educativo de las tradiciones, costumbres e ideas del hombre que se manifiestan en la mejora de competencias y capacidades en el desarrollo educativo, como fundamento de la formación integral de la persona desde la creatividad, para su uso en la vida diaria como parte de su desempeño ciudadano (Cárdenas-Pérez & Troncoso-Ávila, 2014). En este proceso se hace importante “Leer para Crear” (Díaz Fernández & Ledesma Gómez, 2021).

1.3.1. Competencias y capacidades del área de arte y cultura:

COMPETENCIAS	CAPACIDADES	COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE ÁREA
<ul style="list-style-type: none"> ○ APRECIA DE MANERA CRÍTICA MANIFESTACIONES ARTÍSTICO-CULTURALES 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Percibe manifestaciones artístico-culturales. ○ Contextualiza las manifestaciones culturales. ○ Reflexiona creativa y críticamente. 	<p>Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las Tics.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ CREA PROYECTOS DESDE LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Explora y experimenta los lenguajes del arte. ○ Aplica procesos creativos. ○ Evalúa y socializa sus procesos y proyectos. 	<p>Gestiona su aprendizaje de manera autónoma</p>

1.3.2. Enfoque del área de Arte y Cultura.

El marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza – aprendizaje del área de arte y cultura, corresponde al enfoque **pos-moderno (multicultural e interdisciplinario)**; así lo sostiene el Currículo Nacional (Minedu, 2017). Este enfoque propone nuevas respuestas pedagógicas que reconocen las características sociales y culturales de la producción artística como herramienta de identidad territorial (tradiciones y costumbres) y de diferenciación ciudadana. Así mismo, cuestiona valores como la originalidad, las estrategias de construcción de conocimientos de occidente o el aprendizaje de la historia del arte occidental, considerando de importancia la historia de la cultura peruana (historia del arte peruano).

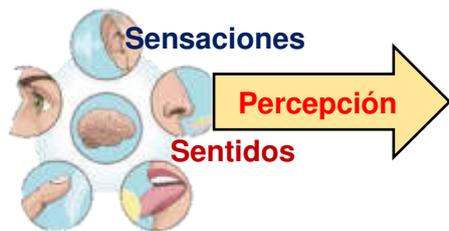
Sus aplicaciones han dado origen a experiencias curriculares que revaloran otras formas artísticas y culturales de la localidad (contexto) en relación con manifestaciones artísticas globales. De esta manera promueve la construcción de discursos propios o colectivos que se comunican a través de diferentes lenguajes – entre ellos la **danza, el teatro, la música, la literatura, la poesía, la narración oral, la artesanía, el diseño, el arte digital, las artes visuales, el cine, la fotografía, los medios audio-visuales, el patrimonio**, entre otros (disciplinas artísticas). Así mismo, este enfoque facilita la integración de los **“lenguajes artísticos”**, pues plantea un proceso de exploración y producción creativa donde muchas veces se necesitan usar dos o más de estos lenguajes de maneras concatenadas/articuladas y asociadas usualmente a un propósito específico.

La idea de integración de las artes existe desde las primeras manifestaciones ancestrales del arte, que partían de un sentido mágico-religioso en el cual intervenían de manera articulada todos los hoy llamados **“lenguajes artísticos”**. Aquellos ritos dirigidos, por ejemplo, a la petición u ofrenda por una abundante cosecha, el ornamento, la sonoridad, la representación a través del lenguaje gestual y la interpretación simbólica global, estaban íntimamente ligados a un propósito. En las primeras etapas del desarrollo de un niño o niña, estas expresiones conjuntas se dan de manera natural; ellos o ellas cantan mientras dibujan, crean historias animadas y/o sonoras, se disfrazan, asumen roles a través del juego. La separación de los lenguajes no es natural en el niño; sí, progresivamente en el adolescente, quien -si ha sido incentivado en el disfrute de estas actividades - suele inclinarse por aquellas en las que siente posee más habilidades; a ello, se puede precisar la importancia del uso pedagógico de los lenguajes artísticos y estos lenguajes se sub dividen en: visuales, sonoros o auditivos y escénicos en el área de arte y cultura.

1.4. LA PERCEPCIÓN Y LA COMUNICACIÓN VISUAL.

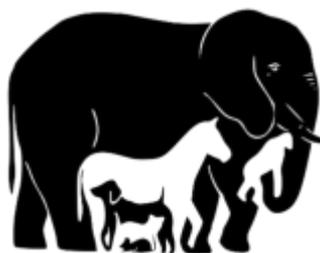
Es el proceso mediante el cual la persona interpreta mensajes del ambiente o medio social usando los sentidos, muy útil en la comunicación visual para lograr que el mensaje llegue a su destino con las conclusiones necesarias. Los tipos de comunicación existentes son: la verbal u oral, la escrita y la visual, y su importancia en las redes sociales reside en la acción de comunicar (Tesoriere, 2021).

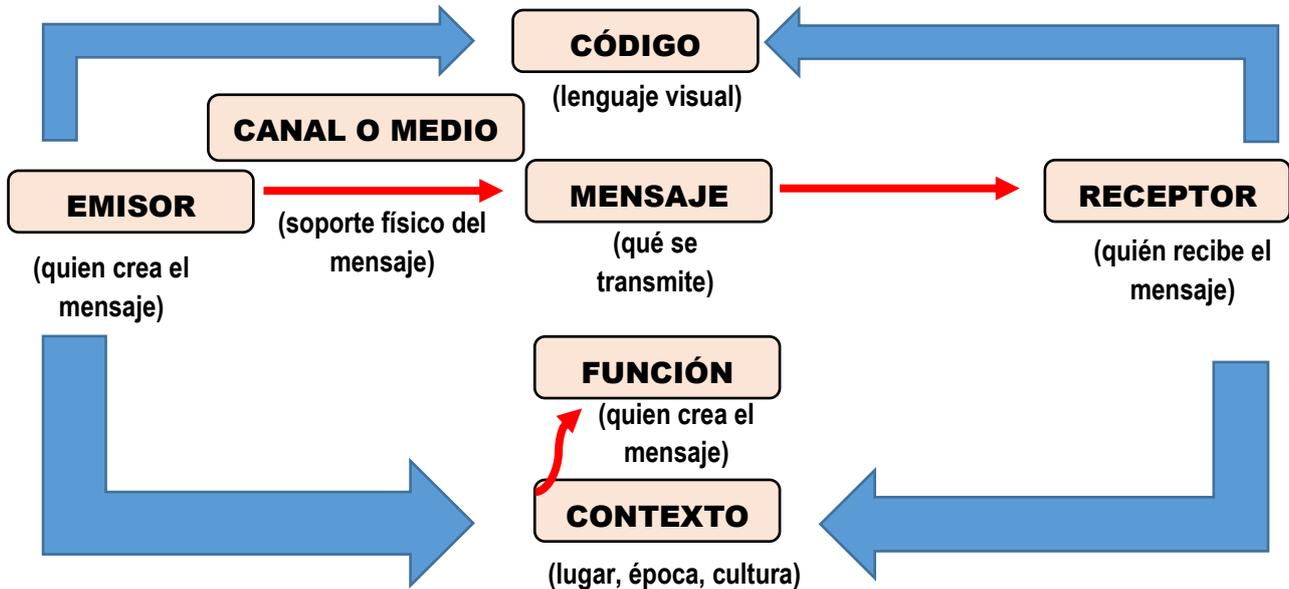
Fenómeno "Obra de Arte: producto o resultado del uso de las disciplinas artísticas, más lenguajes artísticos con cualidades (tangibles e intangibles), técnica y proceso compositivo.

1.4.1. La percepción.

Es la forma de interpretar del cerebro las sensaciones, que recibe o capta a través de los sentidos para formar una impresión inconsciente o consciente, sobre la realidad física del entorno natural o social que lo rodea, es el proceso constructivo, mediante el cual organizamos sensaciones y capturamos formas, son procesos mentales mediante las cuales se selecciona, organiza e interpreta información a partir de estímulos, pensamientos, sentimientos, emociones y sensaciones, con base a experiencias previas, de manera lógica, lo sensorial y demostrativo (Fernández Prat, 2008).

1.4.2. LA COMUNICACIÓN VISUAL. La comunicación visual es el proceso de transmisión y recepción de información a través de recursos visuales, usando el lenguaje visual y sus elementos basados en el principio de la forma.

1.5. DIFERENCIA ENTRE LENGUAJES ARTÍSTICOS Y DISCIPLINAS ARTÍSTICAS:

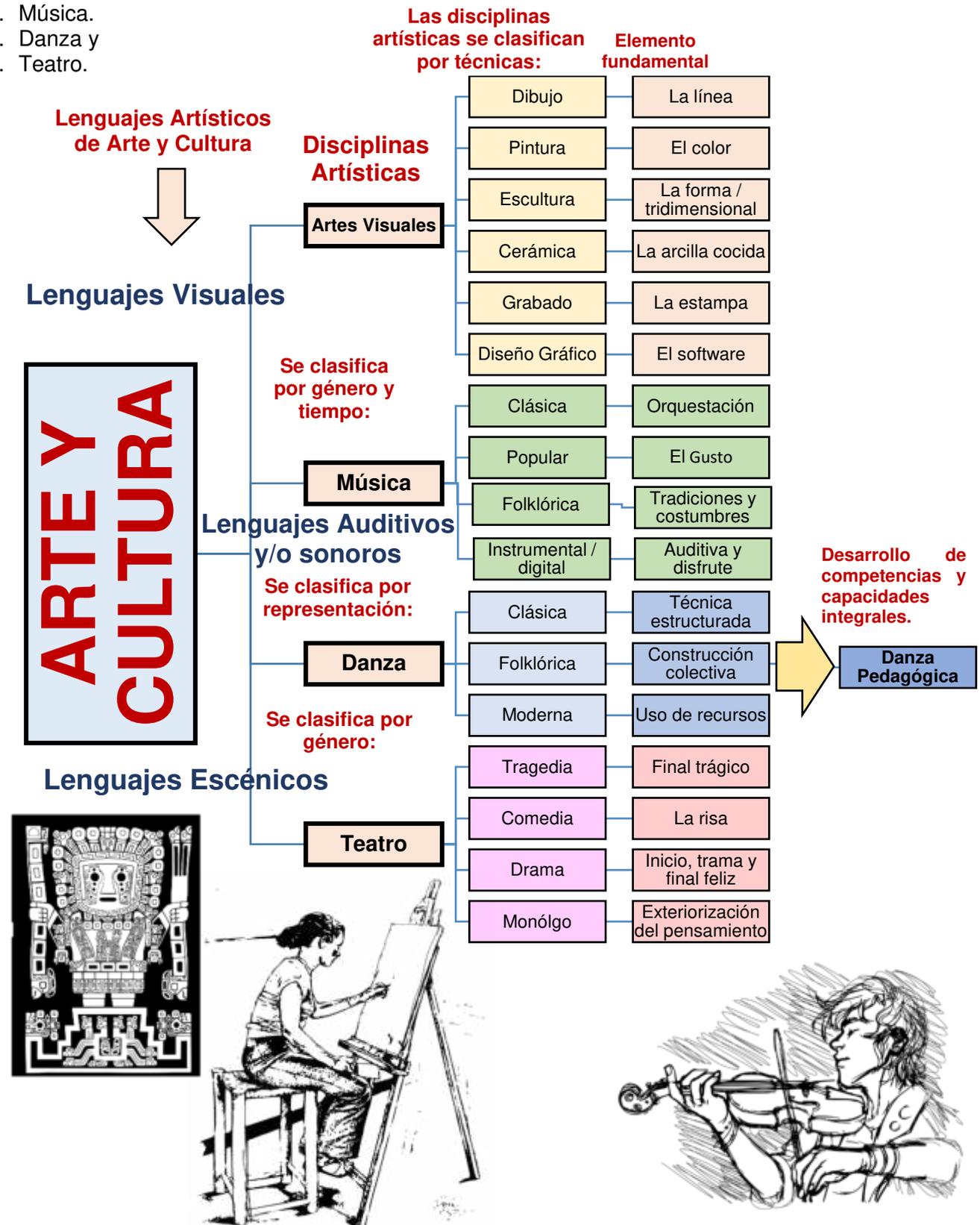
Es preciso diferenciar los lenguajes artísticos cuyo uso es más pedagógico y las disciplinas artísticas que son manifestaciones complejas basadas en un buen manejo técnico:

LENGUAJES ARTÍSTICOS	DISCIPLINAS ARTÍSTICAS
<ul style="list-style-type: none"> ○ Requiere de un proceso de comunicación directa: emisor, canal o medio, mensaje y un receptor; es condicionado al contexto, para el logro asertivo del objetivo. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Su proceso puede ser individual o colectivo, su mensaje es claro por su carácter objetivo (material usado y técnica artística) y complejo por ser subjetivo (filosófico y psicológico).
<ul style="list-style-type: none"> ○ Su uso es generalizado mediante las sensaciones naturales, uso de los sentidos, como parte del desarrollo integral de las personas. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Su uso es perfeccionado mediante el desarrollo de capacidades y habilidades artísticas, denotadas en un proceso complejo de generación de obras de arte.
<ul style="list-style-type: none"> ○ Es un proceso comunicativo y organizado de ideas, emociones y sentimientos, integra competencias al desarrollo educativo de la persona. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Es un proceso comunicativo y organizado de ideas, emociones y sentimientos, que requiere de un manejo técnico avanzado y especializado de los lenguajes artísticos.
<ul style="list-style-type: none"> ○ Su estructura es convencional y de contexto mediante la integración de las capacidades desarrolladas de acuerdo al estilo y ritmo progresivo de adquisición de competencias. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Su estructura es intencional y sumamente creativa, se basa en la práctica constante para el perfeccionamiento de las habilidades y técnicas artísticas.
<ul style="list-style-type: none"> ○ Su uso es más pedagógico, se estructura en métodos, técnicas y estrategias de procesos de enseñanza y aprendizaje. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Su uso es artístico usa elementos de la estética, sintaxis de la forma, semiología, filosofía del arte y psicología del arte, en el perfeccionamiento desde la técnica artística.
<ul style="list-style-type: none"> ○ Se clasifica en tres lenguajes: <ul style="list-style-type: none"> - Lenguaje visual. - Lenguaje sonoro y/o auditivo. - Lenguajes escénicos (teatro y danza). 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Se clasifica por Técnicas Artísticas insertadas dentro del Arte: <ul style="list-style-type: none"> - Artes Visuales. - Artes Musicales. - Artes Dramáticas. - Artes Dancísticas.

1.6. CLASIFICACIÓN PEDAGÓGICA DEL ÁREA DE ARTE Y CULTURA.

El área de arte y cultura se clasifica para su mejor proceso de adquisición de experiencias creativas en estudiantes de la educación básica regular por lenguajes, y se subdividen en disciplinas la que se integran para el mejor logro de aprendizajes significativos mediante situaciones retadoras del contexto del estudiante del Perú, siendo su naturaleza versátil integra áreas del currículo nacional para darle sentido creativo al uso de los conocimientos para la vida diaria.

1. Artes visuales.
2. Música.
3. Danza y
4. Teatro.

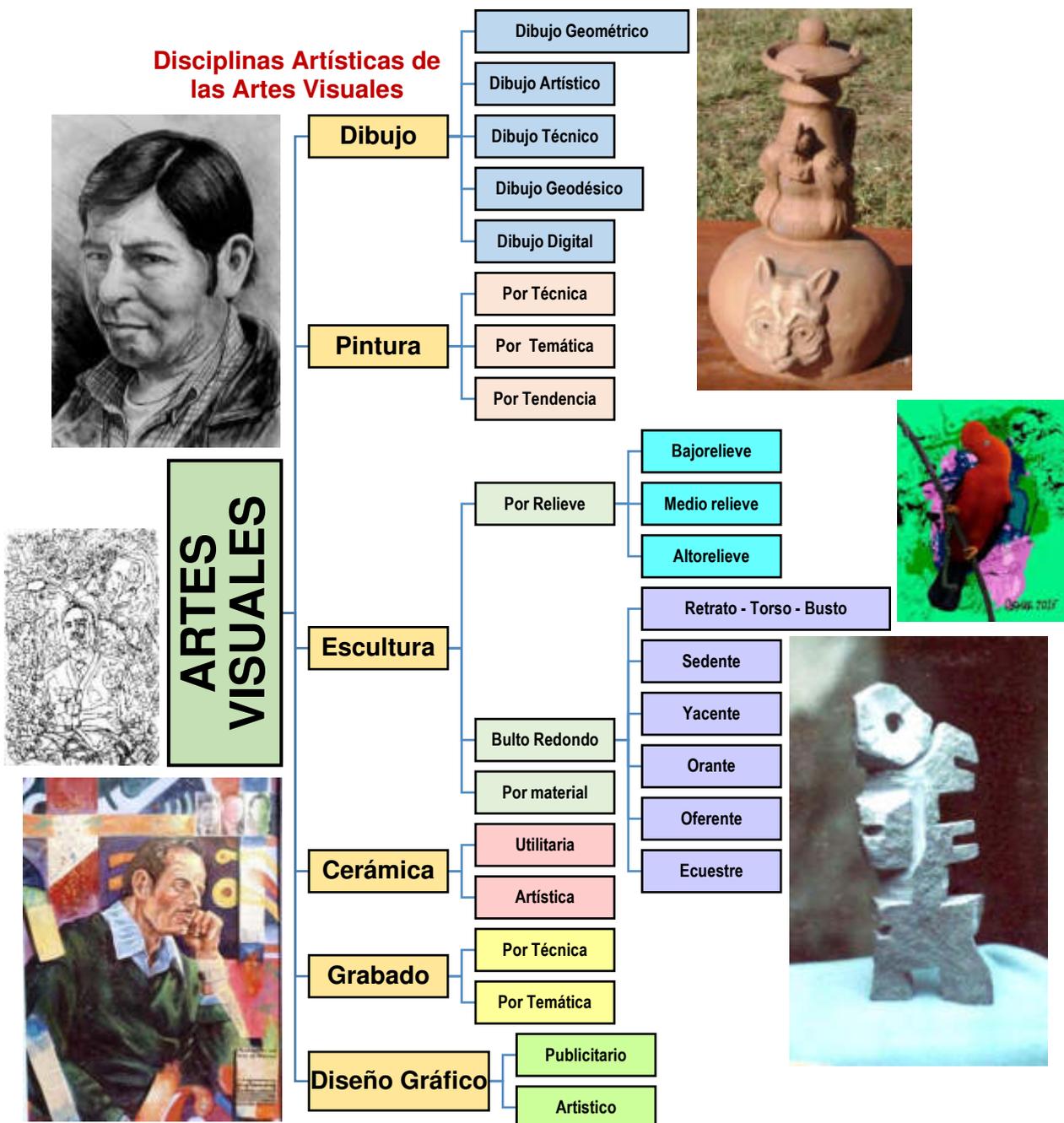

1.6.1. Artes Visuales.

Las artes visuales usan los “lenguajes visuales”; por lo tanto, es toda expresión artística que, se puede apreciar mediante el uso de la vista para su adecuada apreciación se fundamenta en el proceso de la percepción. Pero también se la denomina artes plásticas en el sentido originario al término “plástica” derivado del griego “plastiké” (lat. “plástica”), o arte de modelar, y se refiere en concreto a aquella actividad escultórica que utiliza materiales blandos, modelables por la mano, y que, por tanto, se diferencia de aquella otra escultura que deriva del término latino “sculpere”. Las Artes Plásticas se diferencian de todas aquellas en su forma de expresión, ya que utilizan materias flexibles o sólidas, moldeadas, dispuestas o modificadas de cualquier otra forma a voluntad por el artista. Si tomamos en cuenta las definiciones de arte y plástica podemos definir las Artes Plásticas como: La expresión de los sentimientos a través de una amplia gama de materiales, formas, líneas, colores, utilizando para ello la pintura, la arcilla, el metal, etc., que desemboca en expresiones como Arquitectura, Pintura y Escultura, principalmente (Cárdenas-Pérez & Troncoso-Ávila, 2014).

Clasificación:

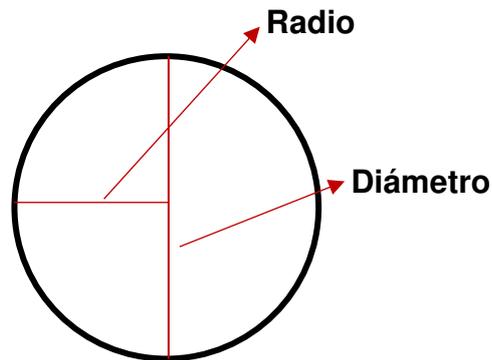
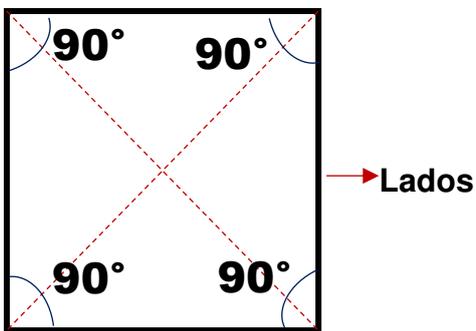
Se clasifica de la siguiente manera:

1.6.1.1. Dibujo.

El Dibujo es un arte visual monocromo de expresión artística mediante la línea, en el que se utilizan varios medios y técnicas para representar algo en un soporte bidimensional o tridimensional, incluso virtual. Los materiales más comunes son los lápices de grafito, bolígrafos o lapiceros, crayones, carbón, tabletas gráficas etc. Los materiales que se pueden usar son muchos, como también la superficie donde se puede hacer. Los más usados son el papel como soporte y el lápiz como el instrumento, pero actualmente se usa la computadora utilizando un lapicero óptico (También conocido como Tableta gráfica). Los primeros dibujos se encuentran en las cavernas como Altamira, donde los hominos erectus hicieron grabados en las paredes representando lo que ellos consideraban importante transmitir o expresar. Nos valemos del dibujo para representar lo que tenemos en la mente y que no podemos expresar detalladamente con palabras, el dibujo de manera manual es una base para el desarrollo del dibujo digital relacionado con la arquitectura (Bohórquez-Rueda et al., 2019).

FORMAS BÁSICAS: El círculo y el cuadrado.

El Bodegón: (Objetos sobre una mesa que se relacionan entre sí)

1.6.1.2. Pintura.

En Bellas Artes, la pintura artística es el arte de la representación gráfica utilizando pigmentos mezclados con otras sustancias orgánicas o sintéticas, sobre distintos soportes y técnicas. Se emplean técnicas de la pintura y la teoría del color. La pintura es la expresión de ideas, pensamientos y sentimientos en el papel, madera, paredes etc. Para esto el pintor necesita una habilidad para pintar y además una situación en que se base, es decir, un conflicto, problema, o situación en la que este se encuentre. Es el color presentado en una obra y puede ser de distintas naturalezas ya sean orgánicos y biodegradables, solubles en agua, de base aceitosa, etc. En la actualidad se integra la pintura virtual, el uso de un ordenador ha dado muchas alternativas sobre su aplicación y va entrando con fuerza por su nivel de difusión y representación en el siglo XXI, en las artes el proceso creativo se basa en conocer, saber y crear (Caeiro-Rodríguez, 2018).

Pintura a lápices de color "Bodegón de Abancaico" – 2013

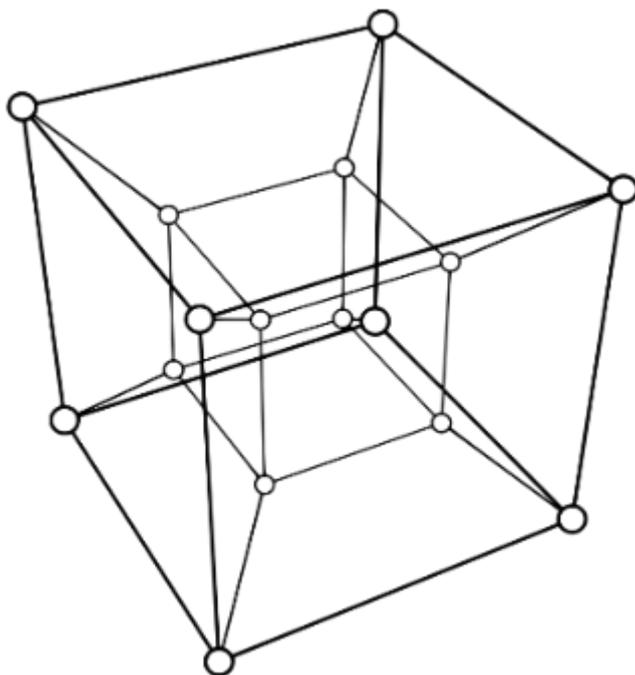

Bodegón: Frutas y riqueza.

La técnica realizada para el bodegón que se muestra es los lápices de color en donde siempre se inicia con los colores primarios, luego secundarios, terciarios y al finalizar se le ajusta el color por contraste con los colores neutros.

1.6.1.3. Escultura.

Se llama escultura al arte de moldear el barro, tallar en piedra, madera u otros materiales, figuras en volumen. Es una de las Bellas Artes en la cual el escultor se expresa creando volúmenes y conformando espacios. En la escultura se incluyen todas las artes de talla y cincel, junto con las de fundición y moldeo, y a veces el arte de la alfarería, en los procesos creativos la escultura y todas las variantes de las artes visuales deben de integrarse para lograr una adecuada integralidad de las disciplinas de arte y cultura, por ello incluso se manifiesta el sonido como proceso escultórico (Bellido-Márquez & Travé-Mesa, 2021); además de ello la escultura nos acerca al conocimiento real de lo desconocido e inexplicable para las dimensiones existentes en la vida diaria de las personas como es la cuarta dimensión.

Escultura en Piedra; Título: A-morfeo, trabajo realizado hacia la apreciación de la belleza interna de las personas, que parecieran un sueño, pero reside en esta circunstancia el verdadero amor.

Escultura en papel maché, para decorado de interior alusivo a las riquezas del departamento de Apurímac ESFAP Chabuca Granda – Abancay – 2013.

1.6.1.4. Grabado.

El grabado es el arte que produce una estampa mediante la obtención previa de una plancha o matriz. Existen innumerables técnicas, sin embargo, son dos los fundamentales y más usados: el grabado en madera (xilografía) y el grabado en cobre. Entendemos por grabado el resultado del trabajo realizado sobre una superficie de madera o metal, llamada plancha, por medio de instrumentos cortantes, punzantes o de ácidos que atacan la superficie metálica. Grabar es dibujar sobre una materia dura con incisiones, mediante una punta, buril, cincel, etc. Se entiende que un grabado es la matriz (Hernández Chavarría, 2017). El resultado es la estampa, soporte generalmente de papel al que se ha trasladado la imagen por medio de la tinta, al poner en contacto la hoja con la plancha grabada entintada y ejercer presión con un tórculo o una prensa vertical. La estampa también se suelen nombrar prueba, vocablo muy usual, en los talleres. Los grabados son obras de arte que tienen la particularidad de ser originales múltiples. El grabado original es la impresión en el papel de la imagen matriz. Un número en cada grabado indica la cantidad de ejemplares impresos y el orden que ha correspondido a cada uno de ellos en la impresión.

Las técnicas del grabado pueden agruparse en cuatro categorías:

1. De relieve (procesos mecánicos): Xilografía y Linóleo.
2. De incisión (procesos mecánicos): Buril y Punta seca.
3. De recorte (Esténcil): Serigrafía.
4. De superficie (Proceso químico): Litografía.

Se puede usar en el nivel secundario la Plastigrafía o xilografía como inicio o muestra del grabado, madera o el uso de plástico de botella descartable.

Xilografía: Alegoría (grabado en madera) y Plastigrafía: Alegoría (grabado en Mica)

Trabajo de taller: Uno de los ejemplos simples de realizar este tipo de trabajos es usar una moneda de cualquier costo y luego repasarlo por encima con un bolígrafo o se puede realizar una muestra de plastigrafía de un trabajo anteriormente realizado para que los estudiantes puedan experimentar dicho proceso, o de lo contrario se puede realizar como base experimental la cartografía (proceso de estampa mediante el recorte de cartulinas), que se puede ejecutar en las sesiones para demostrar la importancia de esta técnica o el uso de Tecnopor para lograr incidir en formas simples incidiendo en la ejecución del proceso de la estampa.

1.6.1.5. Cerámica.

La cerámica es ciencia, tecnología y tradición elaborada a base de arcilla cocida. Parte de la cerámica, son las vasijas y otros objetos hechos de arcilla endurecida por cocimiento en horno. La naturaleza y el tipo de la cerámica están determinados por la composición de la arcilla, el método de su preparación, la temperatura a la que se ha cocido y los barnices que se han utilizado. Se distingue de la porcelana por ser porosa y opaca. Como se cuece a temperatura más baja que ésta no llega a vitrificar. El término alfarería se suele emplear para designar a la cerámica primitiva o de carácter popular, generalmente de uso doméstico. La cerámica precolombina ha tenido buenos avances que han quedado en el olvido por la falta de incidencia en su proceso de elaboración, sin embargo se viene considerado su valor (Ghezzi, 2011).

Arcilla. En el diccionario, una de las definiciones que encontramos de arcilla es: "sustancia mineral plástica compuesta principalmente de silicatos de aluminio hidratados". Las distintas arcillas se formaron, primero a partir de la descomposición de las formaciones rocosas y, por la acción de distintos factores, presión tectónica, movimientos sísmicos, distintos tipos de erosión, etc., y segundo por la adquisición, durante el viaje hasta su lugar de sedimentación, de diferentes impurezas de origen mineral; por lo tanto, dependiendo de las características de la roca de origen, existen innumerables tipos de arcillas, cada una de las cuales posee unas propiedades particulares. Entre sus componentes básicos debemos destacar las materias plásticas como el caolín y la arcilla y, los no plásticos o antiplásticos, como el cuarzo, la arena o la pegmatita, que prestan un papel fundamental en el proceso de transformación de los materiales dentro del horno, actuando como fundentes. Existen variedades de arcillas dependen mucho de su composición química para que nos dé un buen resultado.

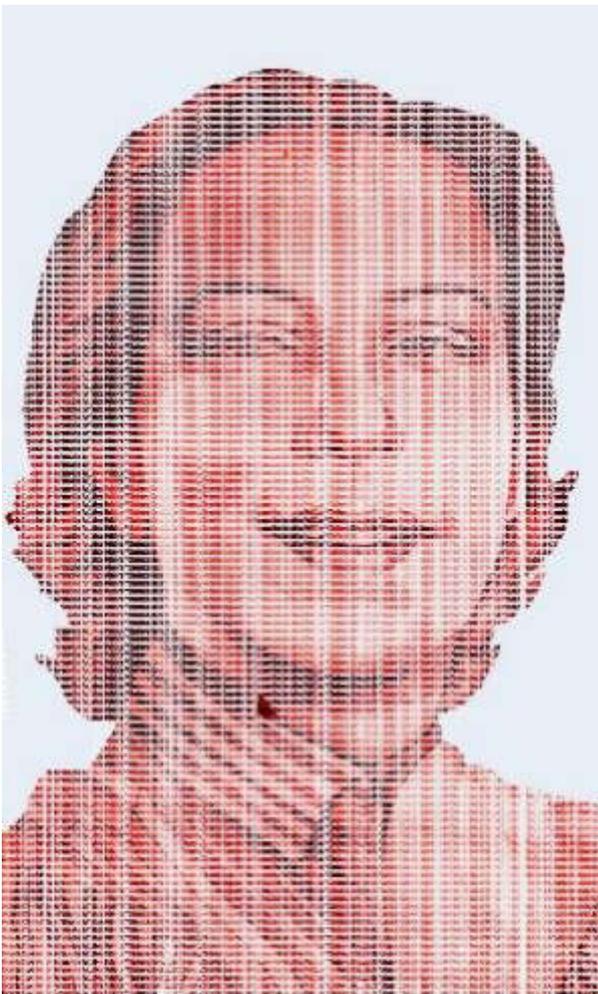

Arcillas: en el Perú existen muchas variedades de arcillas, las más resaltantes para su uso son del departamento de Puno (Pukará), Cusco en especial en Raqchi; en Huamanga Ayacucho, en Chulucanas en Lambayeque, y otros que tienen poco realce, en Apurímac es muy poco su desarrollo por la poca ascendencia del trabajo con este material. Para su mejor aprovechamiento en cualquier espacio se le debe realizar pruebas químicas, de plasticidad y de resistencia, para lograr una cerámica de calidad. La selección de la arcilla depende del uso final que se le dé, por ejemplo, para altas temperaturas en bueno la bentonita.

1.6.1.6. Diseño gráfico.

La palabra “Diseñar”, proviene del italiano “disegnare”, y el latín “designare”; de signare, significa seña o signo. De tal modo, signo se define como la unidad mínima de comunicación en todos los lenguajes. Según el Diccionario de la Real Academia Española, diseño es: Traza, delineación de un edificio o de una figura. Descripción de un objeto o de alguna cosa, hecho con palabras. Disposición de manchas, colores o dibujos que caracterizan exteriormente a diversos animales y plantas. Proyecto, plan. Diseño urbanístico. Concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en serie: diseño gráfico, de modas, industrial. Diseñar es un acto humano fundamental: diseñamos toda vez que hacemos algo por una razón definida. Ello significa que casi todas nuestras actividades tienen algo de diseño. La palabra "gráfico" califica a la palabra "diseño", y la relaciona con la producción de objetos visuales destinados a comunicar mensajes específicos en el diseño se genera innovación y creatividad esencial para el siglo XXI (De la Barrera M., 2019).

Luego entonces diseño es toda acción creadora que cumple su finalidad. El concepto que mejor define el Diseño gráfico sería: es la acción de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas por medios industriales y tecnológicos destinados a transmitir mensajes específicos a grupos determinados en la actualidad se usa mucho en editoriales de textos (Gorriz, 2017).

“Chabuca Granda en texto”

Formas con tejido andinos.

1.7. DISCIPLINAS ARTÍSTICAS EN EL ÁREA DE ARTE.

El área de arte y cultura de acuerdo a sus lenguajes artísticos se subdivide en disciplinas artísticas, y las disciplinas artísticas se sustentan en el uso de técnicas para lograr su objetivo o propósito como manifiesta Angela sobre las disciplinas artísticas: “se conoce como disciplinas artísticas todas aquellas expresiones visuales y auditivas que muestran, belleza y creatividad solo con la finalidad de ser contempladas. En el Perú existen muchas disciplinas artísticas de gran valor cultural” (Prado Reyes, 2022); por lo tanto, el área de arte y cultura tiene diferentes disciplinas de las cuales se vale para lograr expresar y apreciar las ideas sentimientos y emociones de manera acertada. Para ampliar la naturaleza de las disciplinas artísticas precisamos que se clasifican directamente: Artes Visuales, Música, Danza y Teatro, en el área de arte y cultura son usadas para el manejo técnico en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero su mayor desarrollo requiere asistencia de una Universidad de Arte o Escuela de Arte, para el mejor logro del manejo de la técnica artística en todas sus disciplinas.

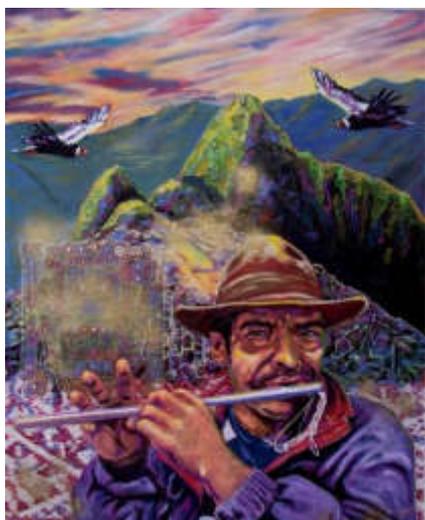
Estas disciplinas se establecen directamente en los géneros y estilos artísticos de los artistas formados en universidades y escuelas de arte, que para expresar en cada disciplina requieren la experticia para manifestar obras de arte en todos los lenguajes artísticos, sin embargo los lenguajes artísticos para mejorar su proceso de logro de competencias requieren de su uso aunque en grados menores, por nuestra parte comprendemos la naturaleza que requiere el ser artista formado en aulas donde la profesión permanente en las artes, se forma con la vocación y la pasión, para ser un artista de renombre en la sociedad contemporánea, y para ello se requiere de un buen uso de las disciplinas artísticas, siendo un manejo técnico su naturaleza de ser en la formación de artistas profesionales. Más adelante precisamos los géneros artísticos, así como el estilo garante para el desarrollo de las disciplinas artísticas.

Pintura al óleo titulada: **“Autoretrato de un sentimiento”**; que expresa los sentimientos de un artista en un momento dado de espacio y tiempo, la captura de las emociones y sentimientos en debido momento, técnica de la pintura al óleo con collage de una máscara que representa la subjetividad de las personas, los sentimientos no son observados, son solo parte del consciente de cada persona, el pintor trata de representar los sentimientos alejados de las emociones.

Pintura al óleo titulada: **“Apus y Música”**; representando a Machupicchu con símbolos andinos, sobre las deidades y la cosmovisión andina, el “kay pacha, ukhu pacha y el Hanan pacha”.

Pintura al óleo titulada: **“Banda típica en los andes”**; representa a Machupicchu con símbolo andino del cóndor y la deidad de la portada del sol ayudando a la atmósfera del color natural nos da una sensación de contraste de color.

1.8. EL LENGUAJE VISUAL.

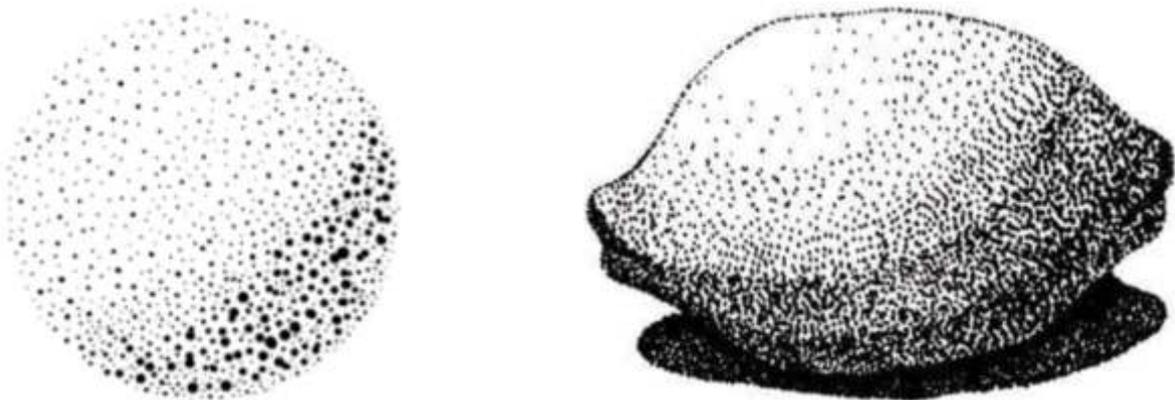
El lenguaje visual es un sistema de comunicación eficaz y poderosa, que usa para lograr su objetivo la imagen como elemento esencial, este mecanismo de comunicación ha trascendido y evolucionado con mayor notoriedad en el mundo del diseño gráfico, insertándose como medio de aprendizaje incluso en la educación superior (Robalino Buenaño et al., 2019). El lenguaje visual como parte de la comunicación visual e integración incluso en la literatura ayuda a manifestar competencias innatas para la mejora de aprendizajes y el sentido de una cultura visual (Gagliardi, 2020); por ello es importante que las imágenes se procesen en la mente del estudiante no solo de manera bidimensional, si no de un sentido crítico acercando hacia el pensamiento tridimensional, y todos estos conceptos son parte de la semiología visual que se inician desde la semiología general (Eco, 2000); comprender el proceso del lenguaje visual nos posibilita comprender el mensaje de la obra de arte en su manifestación objetiva y subjetiva.

1.8.1. Elementos constitutivos del lenguaje visual:

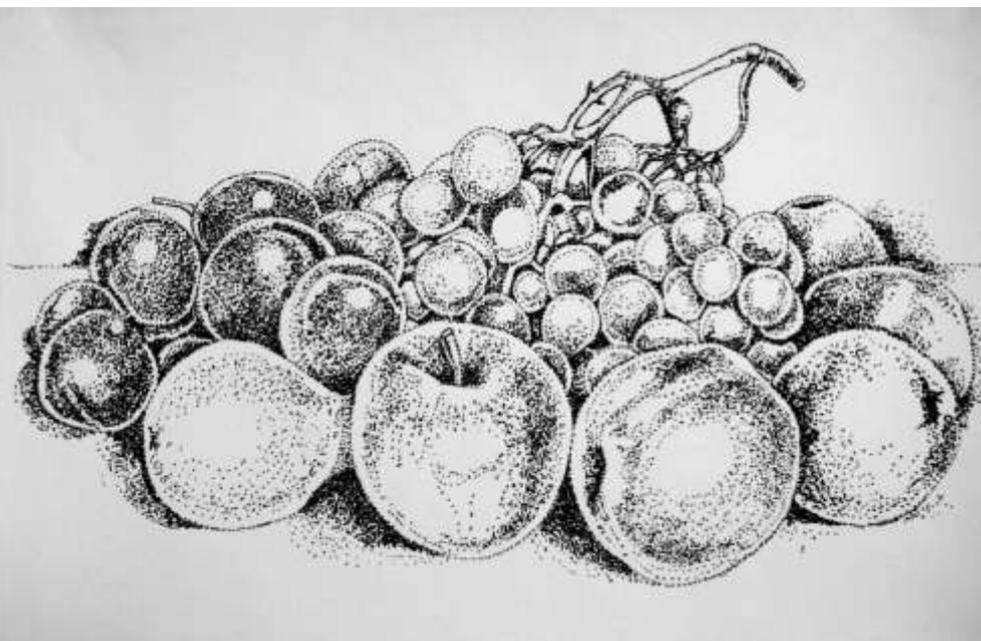
Toda imagen para comunicar algo requiere articularse con sus elementos cuando más elementos la conformen mayor integralidad tendrá el mensaje a nivel objetivo y subjetivo.

1.8.1.1. El punto.

Es el elemento básico en el lenguaje visual, se diría que es una mancha en el espacio y dependiendo el plano donde se ubique se desplaza y de una forma se convierte en punto.

Mediante el uso del uso del punto se puede realizar trabajos relacionados con el puntillismo considerando, que se debe de usar un solo color para el dibujo, y a colores si fuese pintura, esta técnica es muy adecuada para la enseñanza del dibujo en las primeras etapas.

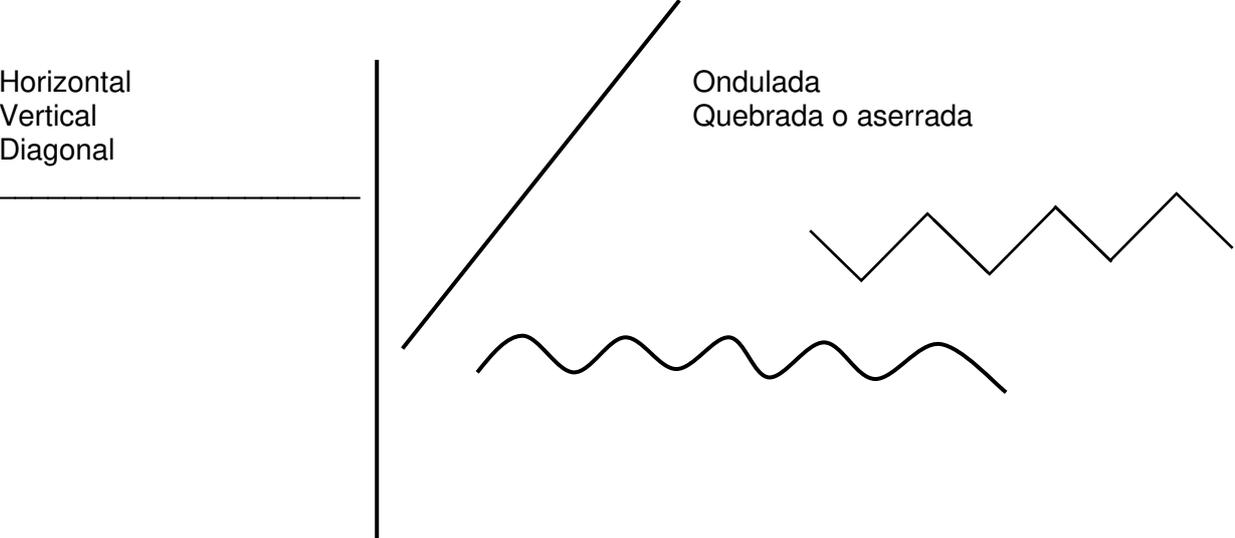
Dibujo de Bodegón: realizado con plumón de color negro, en la técnica del puntillismo, esta técnica la inventó el pintor Georges Pierre Seurat: (1859 - 1891), quien fuera uno de los fundadores del Postimpresionismo, inventor del puntillismo y precursor de las técnicas de impresión a color modernas. Sus obras más destacadas las realizó pintando miles de puntos de colores y figuras.

Bodegón realizado con la técnica del puntillismo con plumones de colores.

1.8.1.2. La Línea.

La línea es la sucesión de puntos, por lo que el punto según Wassily Kandinsky, es el elemento plástico básico. Siguiendo sus conceptos el punto en plástica no es un ente material, sino que, al reclamar una cierta superficie sobre el plano, se materializa, posee límites, sus tensiones internas y comienza a vivir como ente autónomo; en él se encuentra el embrión de la línea y el plano, pero se lo percibirá como punto si en relación con el plano que lo contiene y los elementos que lo rodean, su tamaño es adecuado a la percepción de un punto. Su forma externa es variable, sea circular, triangular, trapezoidal, como simple mancha sin características geométricas, etc. Constituye el 'sonido' elemental de la plástica y con sólo un punto sobre el plano éste ya comienza a expresarse estructuralmente. Tipos de línea que existen son:

Dibujo lineal de jarrón de flores

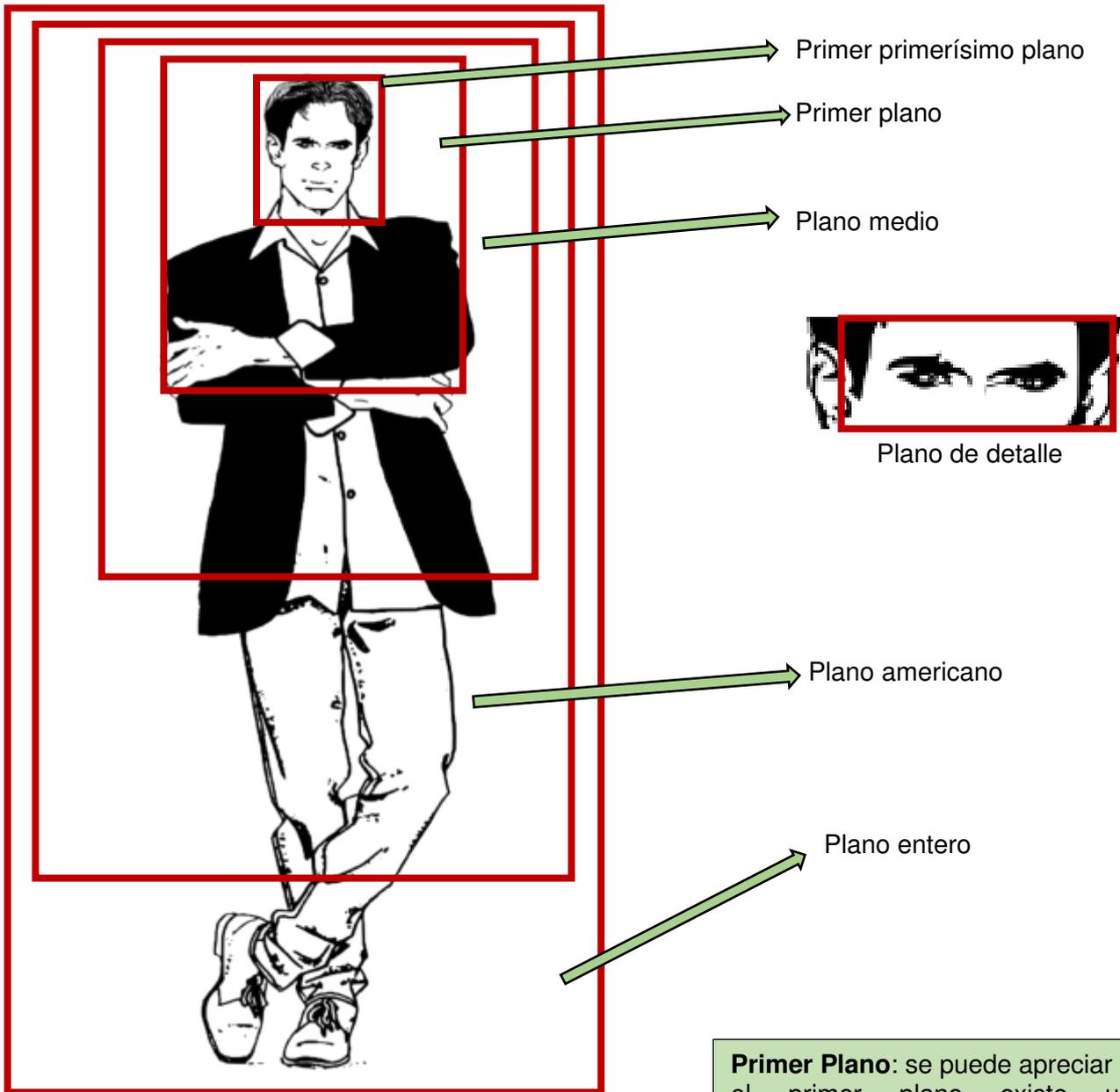
dibujo lineal de un bodegón con plumones

Dibujo lineal con esmalte sintético "Alegoría a Arguedas"

1.8.1.3. El plano.

El plano es un espacio en la geometría y tiene formas, y el plano orgánico es de manera libre e irregular, en la pintura viene a ser el soporte sobre el cual se expresa la forma (Kandinsky, 2003); pero también en las artes visuales el plano se caracteriza por ubicar al personaje en un punto de vista en especial en la historieta, y en la pintura se puede representar formas geométricas por degradación de planos para generar síntesis de lo que se desea expresar mediante la supresión de la forma en formas geométricas, principio para la introducción en el dibujo geométrico, comparando en la pintura el plano es = espacio; y en la música el plano vendría a ser = tiempo.

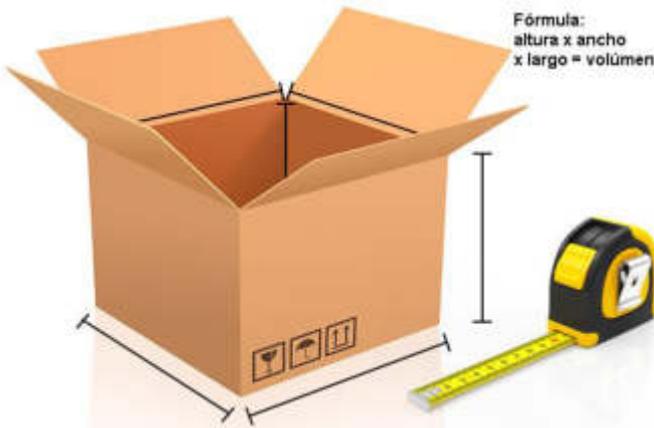

Primer Plano: se puede apreciar en el primer plano existe una comunicación sobre las actitudes y maneras de dar a conocer ciertos mensajes que es parte en este caso de la historieta.

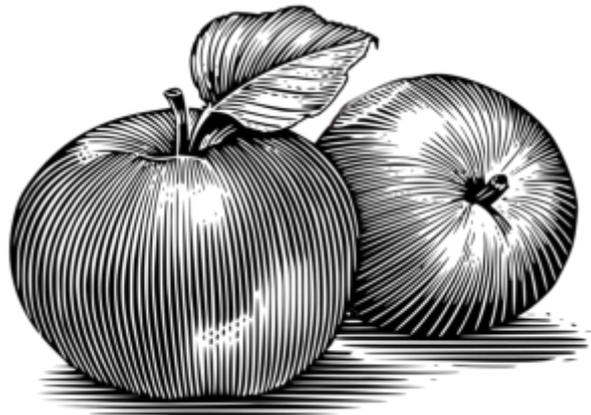
Para el plano de detalle se usa la misma imagen, pero de mucho más cerca, apoya en esta etapa el tratado de los detalles y el color.

1.8.1.4. El volumen.

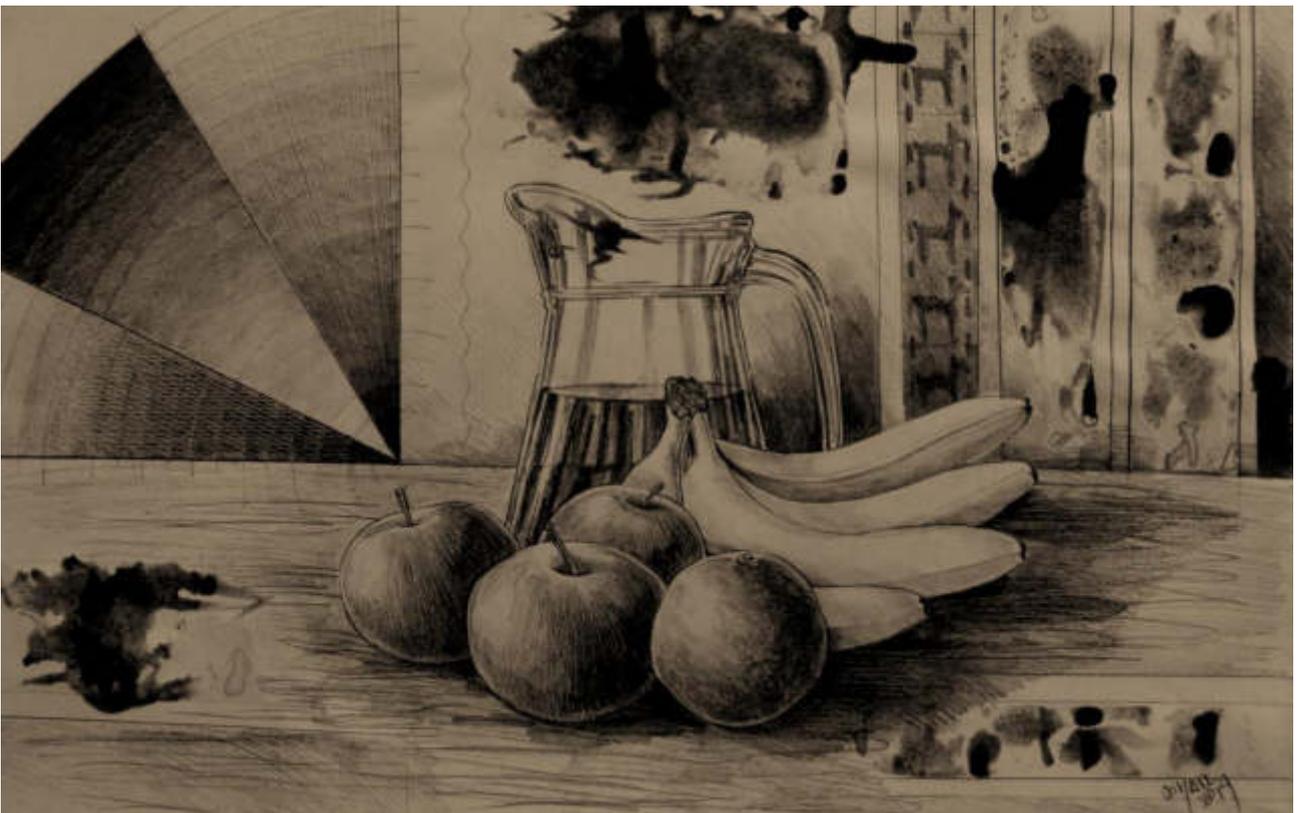
Es la capacidad que tienen los objetos de ocupar un espacio en tres dimensiones que viene a ser en la escultura, en la pintura es la sugerencia de peso y masa que manifiestan mediante el uso adecuado de la técnica artística lo representado en la imagen, por lo tanto, vivimos en un plano tridimensional cuerpo y masa que ocupa un espacio en el dibujo el volumen se representa mediante una adecuada técnica de observación de la proyección de la luz sobre el objeto y su sombra.

Volumen real de una caja.

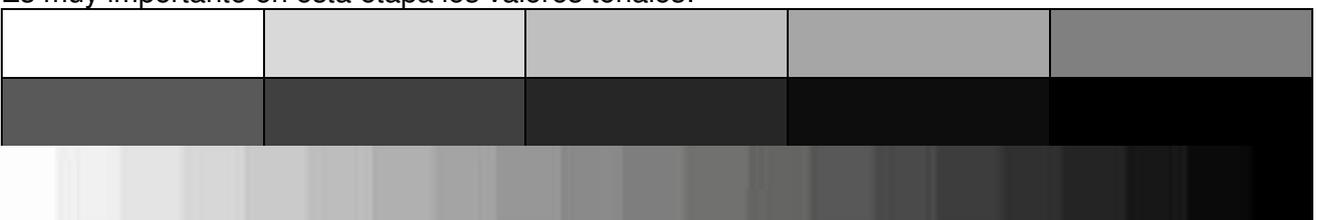

Volumen de manzanas en dibujo.

Bodegón de jarra y frutas realizado con veteado y lápiz de color negro.

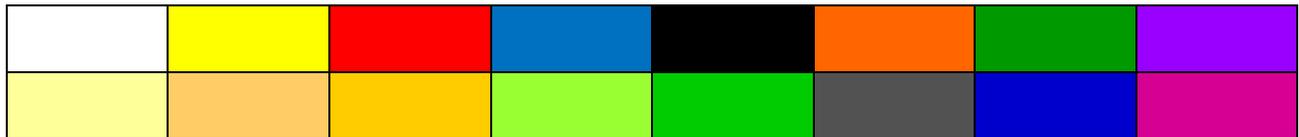
Es muy importante en esta etapa los valores tonales:

1.8.1.5. El Color.

El color es una experiencia sensorial que se produce gracias a tres factores:

1. **Una emisión de energía luminosa.** El color está directamente relacionado con la luz ya que, como es evidente, sin luz no se perciben los colores. Incluso, aunque exista luz en nuestro entorno, dependiendo de sus características, tendremos distintas apreciaciones de los colores de los objetos.
2. **La modulación física** que las superficies de los objetos hacen de esa energía.
3. **La participación de un receptor específico:** la retina. El ojo humano contiene tres tipos distintos de receptores del color, que son sensibles a la luz roja, verde y azul (RGB: Red, Green and Blue).

El color en la educación establece vínculos de desarrollo educativo por su fuerza psicológica planteada por Kandinsky por los años de 1923, actualizados en estudios recientes (García-Ramos & Jiménez Gómez, 2019); se ha avanzado mucho con relación al color estableciéndose que existe el color luz usado en la tecnología y el color pigmento usado en las impresoras y en la pintura.

El color en la tecnología interviene la formula: RGB, en cambio en la misma ruta en lo referido al uso de las impresoras intervienen la formula: CMYK (K=combinación de los tres colores que no es el negro, y se obtiene más o menos un marrón oscuro); por ello se le agrega el negro a este tipo de impresoras su uso debe ser en un sentido crítico (Llorente Barroso et al., 2018).

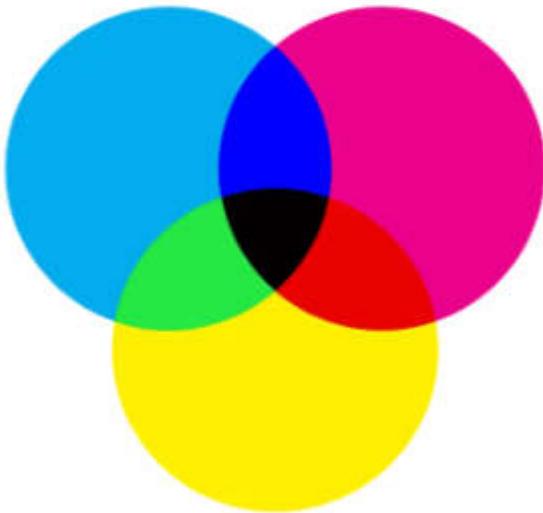
RGB

Colores primarios

Colores secundarios

Las siglas RGB, son las iniciales en inglés de los colores usados en la mezcla (red = rojo, green = verde y blue = azul); el uso de estos colores es en la tecnología o pantallas de celulares, televisores y otros.

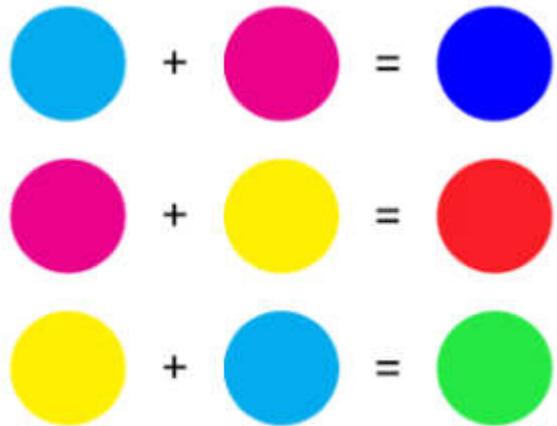
CMYK

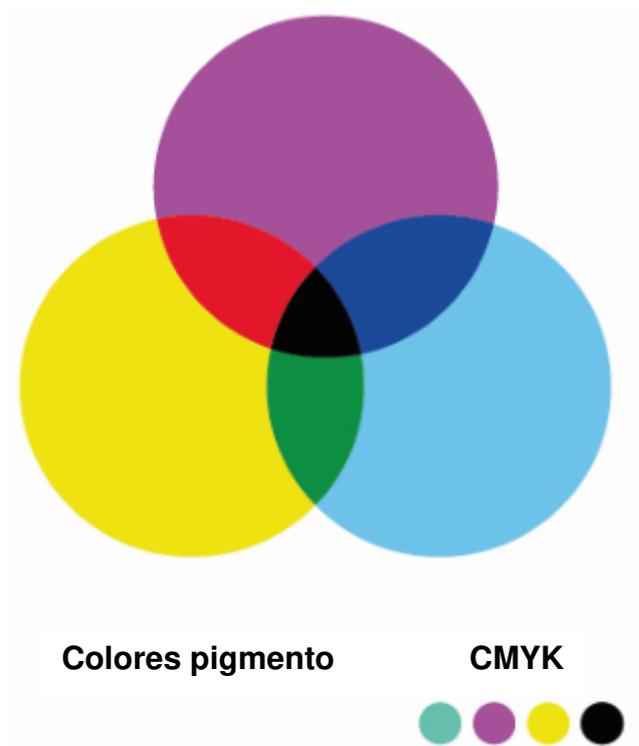
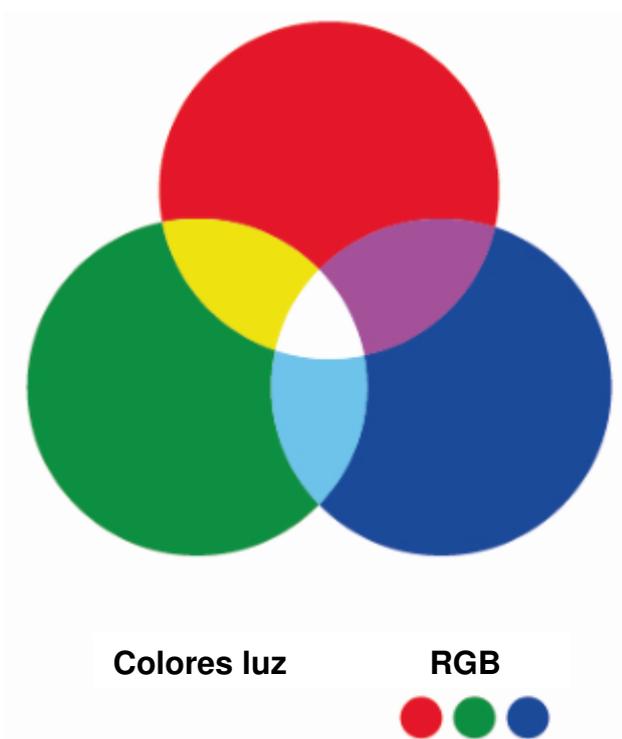
Colores primarios

Colores secundarios

La fórmula CMYK, es la combinación de los colores cian, magenta y amarillo, y la K = marrón oscuro resultado de la combinación de los tres colores, que no es el negro, esta fórmula es utilizada en las impresoras.

Comparación del color luz y el color pigmento (tecnología de pantallas e impresoras)

1.8.1.6. Forma.

La forma es un elemento a medio camino entre lo perceptivo y la representación se diría en términos generales que es la apariencia que muestran los objetos o seres vivos de manera imaginaria o real. Para que la forma sea *arquetípica* (es decir sirva como ejemplar, prototipo o modelo) es necesario que cuente con el número suficiente de rasgos que salvaguarden la identidad del objeto. Por este motivo, la representación arquetípica exige: (a) simplicidad y fácil reconocimiento y (b) una adecuación realista al significado que quiere expresar (difícilmente una hiena podría ser alguna vez un símbolo de paz por sus propias características biológicas y zoológicas). Para un mejor estudio clasificamos las formas de la siguiente manera:

Por su origen: formas naturales (origen natural) y formas artificiales (intervención del hombre).

Por su naturaleza: geométricas (tienen una concepción matemática) como: círculos, cubos, esferas, conos, cuadrados, rectángulos y triángulos. y orgánicas (son irregulares), se encuentran en la naturaleza y pueden ser como manchas y charcos.

Por su configuración: bidimensionales (tienen dos dimensiones como la hoja de papel A4) y tridimensionales (tienen volumen como la pelota); en la actualidad se viene desarrollando la cuarta dimensión.

Por su apariencia: simple (pocos elementos) y la compuesta (compleja).

Dibujo a Esmalte Sintético: Alegoría a Chabuca Granda.

Se conoce como forma todo aquello que puede ser percibido mediante los sentidos y estos a la vez se combinan con las sensaciones. “Las formas en el arte se aprecian por los sentidos y nos indican las cualidades que poseen, en cuanto a su apariencia o estructura, lo que puede observarse, apreciarse o sentirse. La forma en el arte es el producto de la acción creadora” (Calzadilla, 2014).

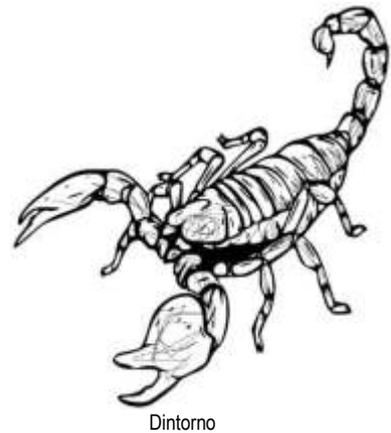
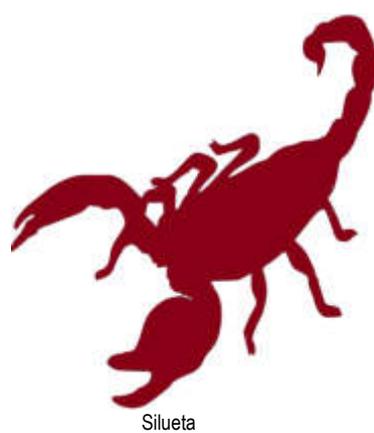
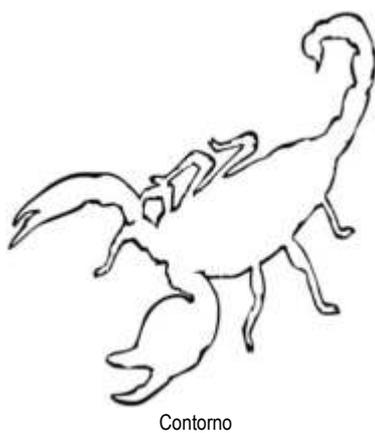
La forma define los objetos en el espacio por su ubicación. Las formas tienen dimensiones, cuando tienen dos dimensiones, ancho y alto, y tres dimensiones ancho, alto y profundidad; y a menudo son definidos por líneas.

La forma para su mejor representación usa recursos, estos recursos ayudan a mejorar y desarrollar su expresividad, estos recursos diferenciados son los siguientes:

El Contorno: es la representación de lo que rodea a la forma de manera lineal, o de una manera más precisa es la línea que bordea el perfil de una imagen o figura; sin embargo, en el mundo en que vivimos no existe el contorno en las formas por lo cual al realizar el contorno nos alejamos de la realidad de la forma, pero podemos representar la síntesis de la forma.

La Silueta: es el mismo contorno solo que con relleno de un solo color, es la representación de la forma hecha a contraluz.

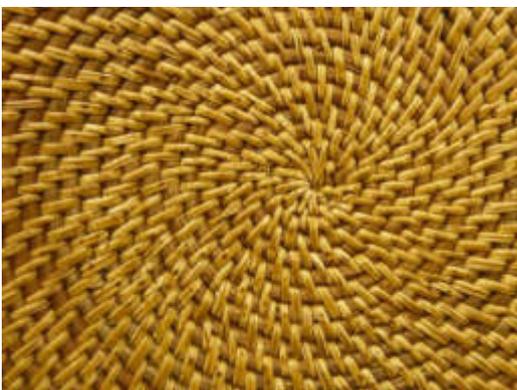
El Dintorno: es la representación de las líneas, colores y las texturas de la forma de esta manera se detalla de mejor manera las características de la forma.

1.8.1.7. La textura.

La textura es la apariencia exterior de los objetos o seres vivos, es una cualidad de las formas para darle sentido de realismo o manifestar su característica propia. Existen dos tipos de textura:

Textura Táctil: es la propiedad innata que tiene la forma capaz de ser percibida por medio del tacto, es la que manifiesta esta propiedad al contacto siendo real el objeto.

La textura de un tejido percibido por el tacto, una hoja natural o una pelota de básquet son texturas táctiles porque pueden ser percibidas por el tacto.

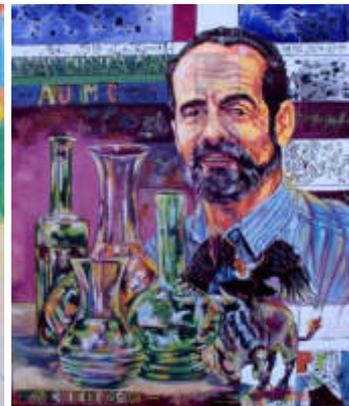
Textura Visual: esta particularidad de la forma se manifiesta al ser percibida por el sentido de la vista generado la sensación de realismo; sin embargo, solo es visual ya que se ha logrado esta característica con el adecuado uso de la técnica.

Textura con lápiz grafito.

Textura con lápices de color.

Textura con pintura al óleo.

1.9. MATERIALES NO CONVENCIONALES.

Los materiales no convencionales es el aprovechamiento de los recursos en desuso (reciclaje), así como los naturales para la expresión y apreciación artística. Son recursos físicos que ayudan a una mejor expresión de la ideas, emoción o sentimiento; como ya se sostiene pueden ser materiales reciclados, o naturales que son aprovechados en una obra de arte, para ello la técnica del collage es una técnica que ayuda a lograr estos resultados, y en este proceso debe ser la obtención de mejores resultados para que el objeto que se ha pegado mediante el collage sobre una superficie no se despegue y pierda la esencia del manejo de la técnica, en el trabajo de muestra en la parte inferior es un dibujo a lapicero o bolígrafo con una franja de collage de arena utilizando para el pegado acrílicos para garantizar su permanencia.

Trabajo ejecutado con collage de arena, acrílico y lapicero de color azul "Historia, tradiciones y costumbres.

Trabajo realizado con veteado de esmalte sintético, collage de periódico y dibujo con esmalte sintético.

1.9.1. Reciclables: Plásticos, Vidrio, Telas, Algodón, Etc.

En el uso de materiales reciclados hay que tener mucho cuidado con su uso, no se debe reciclar materiales que estén fuera del desecho de lo que conocemos, en especial las botellas tanto de vidrio como las de plástico ya que por descuido puede contener productos químicos sumamente dañinos, en cambio los papeles, cartones, periódicos, recortes de almanaques y toda folletería nos ayuda a realizar trabajos sobresalientes; la telas e hilos nos pueden servir para el logro de texturas y estampas en la obtención de la imagen diferente pero connotada en el resultado, en sí existe una variedad de técnicas apropiadas que pueden ayudar a la obtención de mejores resultados en trabajos de arte; habría que considerar el certamen “Reciclar Arte 2016” como un ejemplo de hacer obras de arte del reciclaje (De Castro, 2016).

Plásticos. Se pueden realizar trabajos de bricolaje, como texturados y collage sobre cartulinas, para su pegado se debe usar pegamento de plástico, ayuda mucho la silicona líquida para escolares es un buen producto para este resultado.

Vidrio. Se puede usar para realizar simples mosaicos, teniendo cuidado en el uso de la cortadora y el lijado respectivo para no afectar y evitar accidentes, o de lo contrario sobre un soporte mucho más conciso como triplay o madera para evitar que se despegue de la cartulina, si se usa para ello vidrios de colores da una sensación de mosaicos muy bien acabados.

Telas. Las telas se pueden usar para realizar collages con cola sintética sobre cartulina, puede existir tejidos antiguos que se estén malogrando ayudaría ubicarlo sobre un soporte para darle otra naturaleza además de histórica a la obra de arte.

Algodón. Se usa mayormente en el collage, como medio de expresión de barbas y de nubes.

También se puede trabajar de manera mixta usando arena, tela y algodón, obteniendo excelentes paisajes.

Paisaje y siluetas, con Collage de papel lustre.

1.9.2. Naturales: hojas, arena, piedra, tintes naturales, etc.

Hojas. Las hojas de plantas se pueden hacer secar para realizar hermosos collages, o floreros con flores secas sobre cartulina.

Arena. La arena es un elemento muy importante para experiencias de texturados en pintura rupestre.

Piedra. Se puede acompañar para la realización de collages y otros tipos de expresiones en lo que se refiere en collage.

Tintes naturales. Los tintes naturales se pueden usar para realizar trabajos artísticos de paisajes y de otros medios.

Mixtos. En la combinación de papeles y otros elementos se puede obtener trabajos exclusivos para la expresión artística.

En esta etapa se puede realizar trabajos relacionados con collages de materiales, adecuando para ello diferentes materiales de acuerdo al contexto en el cual se desarrolle la actividad educativa, es importante considerar ello para evitar confusiones en cuanto al desarrollo de la creatividad como elemento esencial en el arte, el arte y la cultura debe fomentar con urgencia el reciclaje para la mejora de nuestro medio ambiente y el espacio en donde se reside (Campos, 2016), existen propuestas numerosas sobre reciclaje en otros países que se debe insertar en el marco del currículo nacional así como en sus otros niveles como es el currículo institucional.

Técnica Mixta: Andares Andinos, Collage de Papel periódico con tela y pintura al óleo.

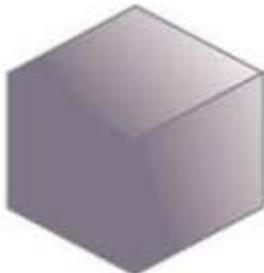
1.10. DIBUJO BÁSICO.

Es la representación de un objeto por medio de líneas que limitan sus formas y contornos. Se trata de una abstracción de nuestro espíritu que permite fijar la apariencia de la forma, puesto que el ojo humano sólo percibe masas coloreadas de diversa intensidad luminosa. El dibujo es el arte de representar gráficamente sobre una superficie plana de dos dimensiones objetos que, por lo regular, tienen tres. También, debemos tomar en cuenta que el dibujo es la base de toda creación plástica y es un medio arbitrario y convencional para expresar la forma de un objeto por la línea, un trazo y juegos de sombras y luz. Lo que caracteriza al dibujo es la limitación de las formas mediante líneas; esto lo diferencia de la pintura, en la cual la estructura de los planos se logra mediante masas coloreadas. El dibujo es un elemento abstraído del complejo pictórico que, en virtud de su fuerza expresiva, se convierte en un arte independiente. Sobre el dibujo manifiesta Juan Gómez: “El dibujo no representa lo visible, sino que hace visible lo invisible. Hace decible lo indecible” (Gómez M., 2011); el dibujo es parte de nuestra formación pedagógica en su uso diario para expresar manifestaciones y proporciones de la vida misma mediante el uso de la imagen gráfica, es la comprensión de las dimensiones de las formas, es el espíritu de esta forma sostenido en ideas, emociones y sentimientos, tan importantes para el desarrollo integral de la persona desde el sentido del manejo de la inteligencia emocional.

Muestras de dibujo lineal y geométrico:

Esfera

Cubo

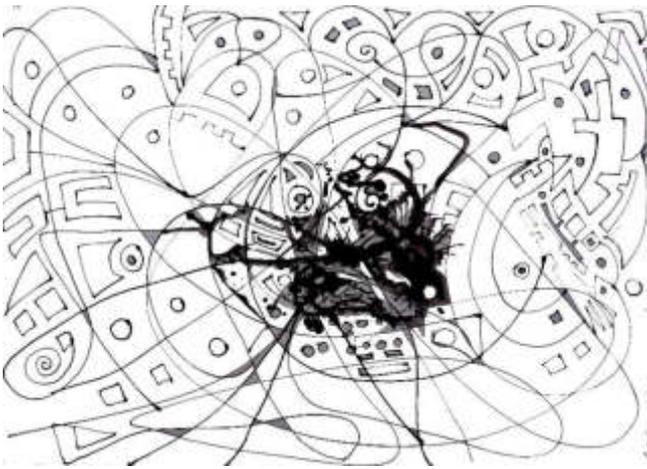

Cilindro

Cono

En este proceso se puede utilizar materiales que estén a nuestro alcance, como prácticas en las XO 1.5; Mtpaint. Así como el logro de dibujos mediante el esmalte sintético.

Con el uso del dibujo lineal y geométrico en la obtención de formas o dibujos desde lineales, geométricos y artísticos la combinación del dibujo manual, digital y artístico, nos van dando otras posibilidades de expresar estas formas.

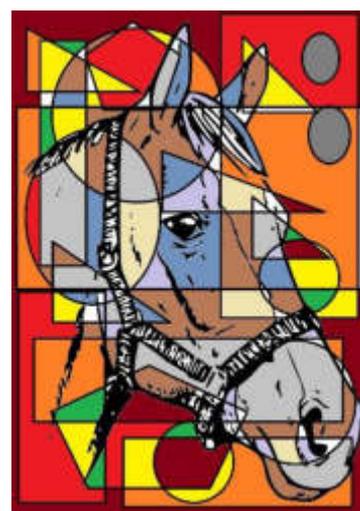
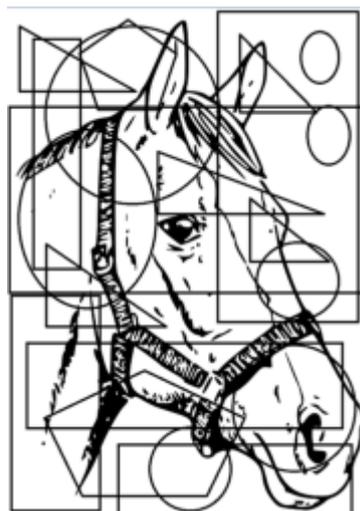
Título: “Esperando el amanecer”, la técnica es mixta, en este trabajo se ha utilizado para la base original el dibujo con esmalte sintético de color negro; luego se ha procedido a colorear con Photoshop, para obtener el resultado final como se muestra en el trabajo final, la ejecución de trabajos mediante las técnicas mixtas nos abre posibilidades inmensas para la estructura de obras de arte, el uso de recursos y medios digitales y soporte de softwares mejora la realización además de ayudar al desperdicio de materiales que a veces no son renovables, lo que se puede realizar con materiales y recursos desde los más simples son inmensas solo requiere de mucha creatividad de parte de los participantes de talleres de alternativas de expresividad.

El área de arte y cultura en el caso peruano nos abre alternativas diversas en especial por su trascendencia histórica y fundamental en el uso de la materia prima, desde tintes y pigmentos hasta alternativas en la pintura tanto digital como física, todavía falta trabajar en procesos de apreciación artística y el logro de la estética personal.

Mediante el uso de Paint se puede realizar la combinación de trabajos tanto lineales como geométricos para ello dejamos como muestra algunos trabajos realizados mediante esta técnica.

43

1.11. ESTUDIO BÁSICO DE LOS COLORES:

La naturaleza plástica del color. Existen dos naturalezas cromáticas:

1) Color del prisma o color-luz, que es el resultado de una síntesis aditiva (suma de radiaciones de distinta longitud de onda) de diferentes proporciones de azul, rojo y verde. Es el caso de la TV o los sistemas de vídeo que son capaces de "generar" luz (Pimentel, 2015).

ROJO + VERDE = AMARILLO (Amarillo Cadmio)

VERDE + AZUL = CIAN (Azul Cian)

ROJO + AZUL = MAGENTA (Rojo Magenta)

2) Color de la paleta (color-pigmentario o color-materia). Estamos hablando de materias coloreadas que actúan como filtros de luz. Es el caso de los colores que se plasman en el papel o el lienzo, ya que estos soportes reflejan la luz en vez de generarla. Así, por ejemplo, las impresoras de color utilizan combinaciones de colores de forma sustractiva, o sea restando colores en capas

superpuestas. Los colores son obtenidos por sustracción a partir del azul cian, el rojo magenta y el amarillo cadmio. (CMY: Cian, Magenta and amarillo). De tal modo que:

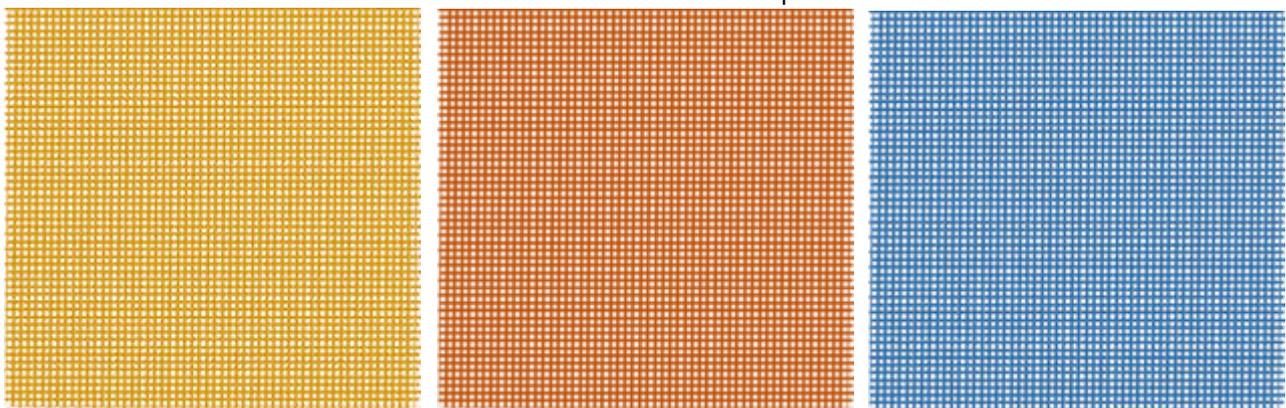
- Si una luz blanca incide sobre una superficie amarillo cadmio, refleja el ROJO y el VERDE anulando el AZUL.
- Si una luz blanca incide sobre una superficie azul cian, refleja el AZUL y el VERDE anulando el ROJO.
- Si una luz blanca incide sobre una superficie rojo magenta, refleja el ROJO y el AZUL anulando el VERDE.

1.11.1. Colores Primarios.

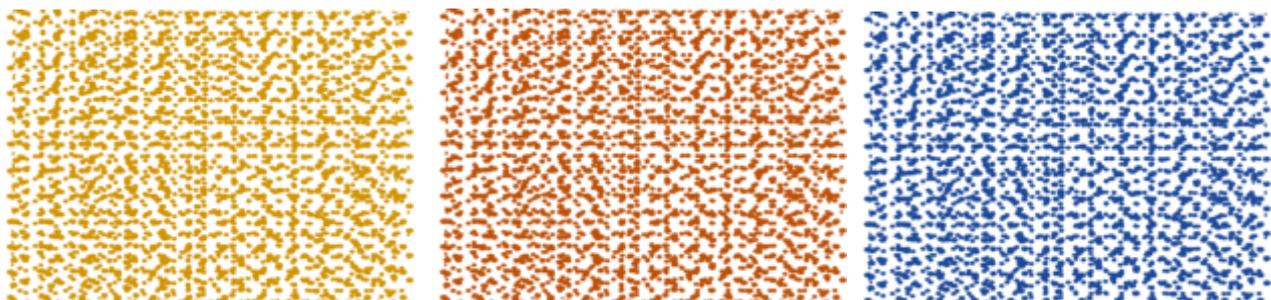
Se considera color primario al color que no se puede obtener mediante la mezcla de ningún otro. Este es un modelo idealizado, basado en la respuesta biológica de las células receptoras del ojo humano (conos) ante la presencia de ciertas frecuencias de luz y sus interferencias, y es dependiente de la percepción subjetiva del cerebro humano.

Muestra de combinación de colores con lápices de color.

Muestra de combinación de colores entramado plumones.

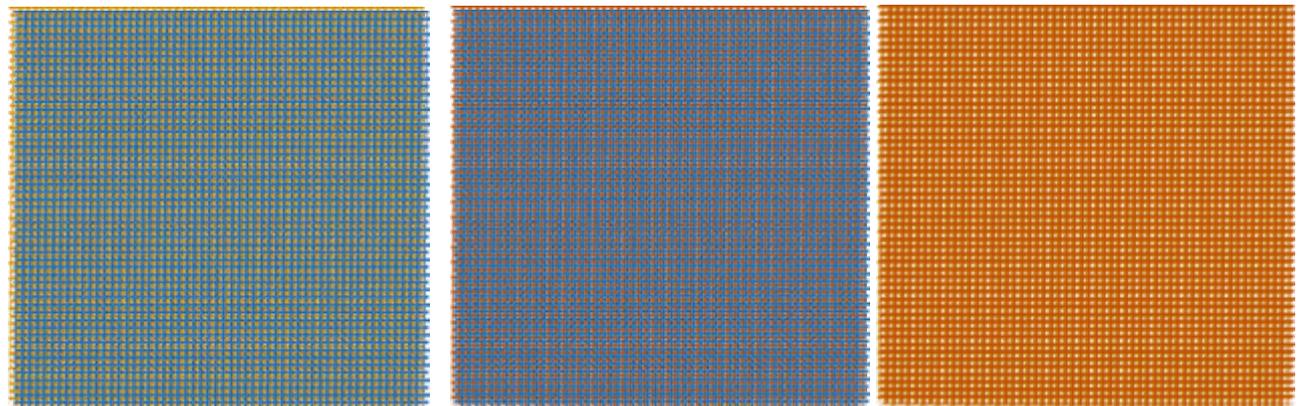
Muestra de combinación de colores puntillismo plumones.

1.11.2. Colores Secundarios.

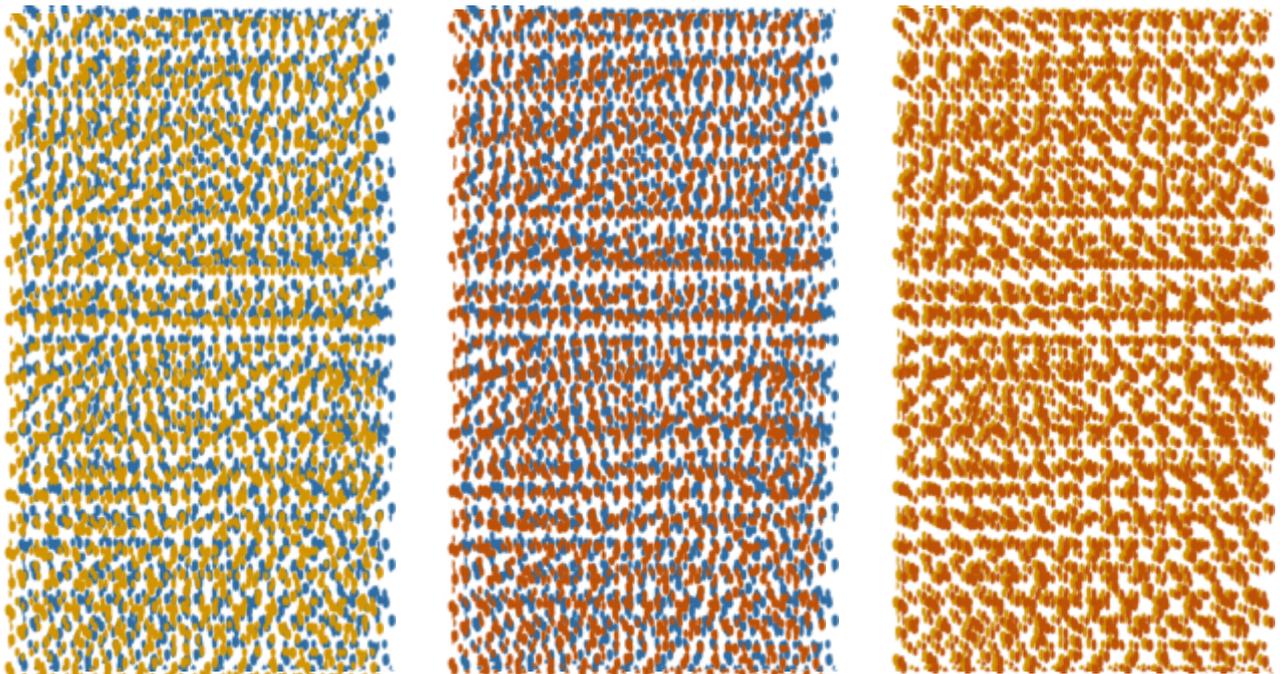
Los colores secundarios son tonalidades perceptivas de color, que se obtienen mezclando a partes iguales los colores primarios, de dos en dos. Los colores secundarios son un modelo idealizado, plenamente dependiente de la fuente que represente el color, de la naturaleza del material que lo genere y de las características subjetivas de la percepción visual.

Colores secundarios con lápices de color.

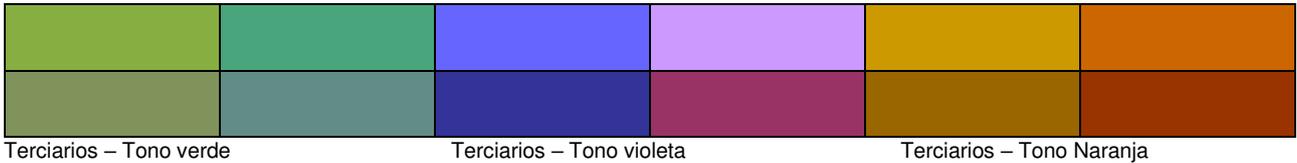
Colores secundarios con plumones mediante entramado.

Colores secundarios con plumones mediante puntillismo.

1.11.3. Colores Terciarios.

Son los colores obtenidos de la combinación de un primario y un secundario, variando su tonalidad de acuerdo a la intensidad del matiz tonal.

400nm UV 450nm Azul 500nm Cyan 550nm Verde 600nm Amarillo 650nm Naranja 700nm Rojo 750nm Infra

1.12. TÉCNICAS CREATIVAS.

En la obtención de trabajos creativos, depende mucho de la capacidad expresiva de cada estudiante, por lo que se hace necesaria la disposición y conocimiento de materiales orgánicos e inorgánicos para su absolución expresiva, estas pueden ser de manera bidimensional o tridimensional el conocimiento y aplicación de una técnica artística garantiza la naturaleza de la obra de arte desde la creatividad (Dueñas Silva, 2021).

Técnica: Es un conjunto de recursos, reglas, maneras, formas y procedimientos ordenados del arte o la ciencia; es la pericia para usar dichos recursos, maneras, formas y procedimientos, estos se adquieren por medio de la práctica para ser adquirida y lograr la destreza y habilidad desarrollando el talento y que aplicados una y otra vez siempre dan el mismo resultado.

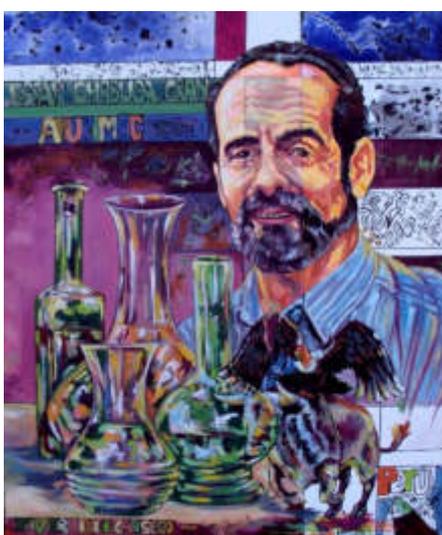
Creatividad: Es la capacidad que tiene el ser humano para crear, innovar y transformar ideas, objetos físicos, o fantasías que le ayuden a establecer vínculos de humanidad en el desarrollo de su pensamiento creativo, solucionando problemas que ayudan al buen vivir.

Bidimensional. Dos dimensiones ancho y altura.

Tridimensional. Tres dimensiones ancho, altura y profundidad.

1.12.1. Bidimensionales:

En el preámbulo se manifestaba la cualidad de las obras de arte de naturaleza de dos dimensiones.

Altura del cuadro 60 cm.

Ancho del cuadro 45 cm.

Título de la Obra: “La Transparencia de Javier Diez Canseco”, realizada en la técnica de Pintura al Óleo, simboliza la representación política de un hombre de izquierda que trataba que la política peruana tuviera una razón de ser, esta obra se ha realizado en homenaje a este personaje, y está precisamente en una colección privada de Liliana Panizo, dirigente socialista y viuda del exlegislador; toda obra de arte debe encontrar su lugar, su residencia en el espacio y tiempo para establecer conexiones de apreciación artística en los espacios sociales del Perú.

Dactilopintura. Son trabajos realizados mediante los dedos usando pigmento ya sea de manera industrial o elaborada.

Estarcido. Es la obtención de imágenes mediante el uso de un pulverizador o cepillo de dientes en desuso.

Esgrafiado. Esta técnica se realiza mediante el tintado de la base de la cartulina y luego repasado de betún inmediatamente luego obteniendo una imagen mediante el descubrimiento mediante el raspado con un palito de carrizo.

1.12.2. Tridimensionales:

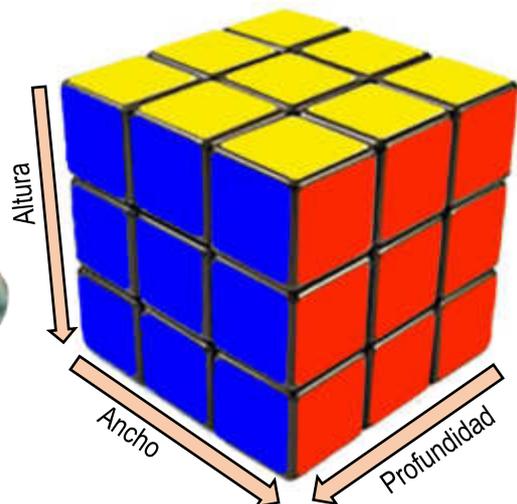
Las obras de arte o manifestaciones tridimensionales tienen ancho, altura y profundidad siendo esta naturaleza denominada volumen.

Dos vistas de la escultura de Micaela Bastidas en la provincia de Abancay, departamento de Apurímac, en donde se puede descifrar claramente la diferencia en la tridimensionalidad de las obras de arte.

Imagen 3d, obtenido de 3D Paint.

Modelado (Arcilla, Plastilina, Etc.) para un buen modelado con arcilla siempre se debe de limpiar de impurezas la arcilla para evitar resquebrajaduras además de tener cuidado de trabajar en el sol, ya que el cambio de temperatura. En cambio, con la plastilina lo único que se debe de tener cuidado es en el proceso de modelado. Se puede usar pastas diversas como la de sal y otros.

Tallado (Madera, Jabón, Tubérculo, Etc.) en el proceso de tallado es preferible abastecerse de acuerdo a las posibilidades con materiales como cuchillas de hoja de sierra en desuso, para evitar cortes durante la realización de trabajos, así como alternativas expresivas como elementos naturales.

1.13. ESTILOS ARTÍSTICOS.

Cada periodo histórico ha tenido unas características concretas y definibles, comunes a otras regiones y culturas, o bien únicas y diferenciadas, que han ido evolucionando con el devenir de los tiempos. De ahí surgen los estilos artísticos, que pueden tener un origen geográfico o temporal, o incluso reducirse a la obra de un artista en concreto, siempre y cuando se produzcan unas formas artísticas claramente definitorias. ‘Estilo’ proviene del latín *stilus* (‘punzón’), escrito en época medieval como *stylus* por influencia del término griego *στυλος* (*stylos*, ‘columna’). Antiguamente, se denominaba así a un tipo de punzón para escribir sobre tablillas de cera; con el tiempo, pasó a designar tanto el instrumento, como el trabajo del escritor y su manera de escribir. El concepto de estilo surgió en literatura, pero pronto se extendió al resto de artes, especialmente música y danza. Actualmente se emplea este término en su sentido metonímico, es decir, como aquella cualidad que identifica la forma de trabajar, de expresarse o de concebir una obra de arte por parte del artista, o bien, en sentido más genérico, de un conjunto de artistas u obras que tienen diversos puntos en común, agrupados geográfica o cronológicamente. Estos caracteres individuales o sociales son signos distintivos que permiten diferenciar, definir y catalogar de forma empírica la obra de un artista o un grupo de artistas adscritos a un mismo estilo o “escuela” –término que designa un grupo de autores con características comunes definitorias–. Así, la “estilística” es la ciencia que estudia los diversos signos distintivos, objetivos y unívocos, de la obra de un artista o escuela. Este estudio ha servido en la Historia del arte como punto de partida para el análisis del devenir histórico artístico basado en el estilo, como se puede apreciar en alguna escuela historiográfica como el formalismo.

El estilo estudia al artista y a la obra de arte como materialización de una idea, plasmada en la materia a través de la técnica, lo que constituye un lenguaje formal susceptible de análisis y de catalogación. Por otro lado, así como la similitud de formas crean un lenguaje y, por tanto, un estilo, una misma forma puede tener distinta significación en diversos estilos, el estilo es la manera peculiar que tiene el artista de comunicar ideas mediante una técnica lograda que comunica tanto las cualidades de la obra de arte, como el mensaje de la obra de arte. Es importante para comprender de mejor manera el estilo analizar los enfoques de la enseñanza del arte (Raquimán Ortega & Zamorano Sanhueza, 2017).

Título: “**Mi mesa de trabajo**”, si observamos el trabajo que se muestra es una pintura al óleo con collage, o pegado de materiales como dibujos, y periódicos, logrando una singularidad con las formas representadas, es estilo es la manera peculiar de utilizar los materiales para lograr el mensaje en la obra de arte, es una obra que genera mensaje sobre la labor del pintor en el siglo XXI, que se simboliza casi real, pero con una atmósfera irreal con bastante colorido al combinarse materiales como el esmalte sintético con óleo, y algunos acrílicos la idea de la obra es perdurar en el espacio y el tiempo.

1.14. GÉNEROS ARTÍSTICOS.

Un género artístico es una especialización temática en que se suelen dividir las diversas artes. Antiguamente se denominaba “pintores de género” a los que se ocupaban de un sólo tema: retratos, paisajes, pinturas de flores, animales, etc. El término tenía un cierto sentido peyorativo, ya que parecía que el artista que trataba sólo esos asuntos no valía para otros, y se contraponía al “pintor de historia”, que en una sola composición trataba diversos elementos (paisaje, arquitectura, figuras humanas). En el siglo XVIII, el término se aplicó al pintor que representaba escenas de la vida cotidiana, opuesto igualmente al pintor de historia, que trataba temas históricos, mitológicos, etc. En cambio, en el siglo XIX, al perder la pintura de historia su posición privilegiada, se otorgó igual categoría a la historia que al paisaje, retrato, etc. Entonces, la pintura de género pasó a ser la que no trataba las principales cuatro clases reconocidas: historia, retrato, paisaje y marina. Así, un pintor de género era el que no tenía ningún género definido. Por último, al eliminar cualquier jerarquía en la representación artística, actualmente se considera pintura de género cualquier obra que represente escenas de la vida cotidiana, temas anecdóticos, al tiempo que aún se habla de géneros artísticos para designar los diversos temas que han sido recurrentes en la Historia del arte (paisaje, retrato, desnudo, bodegón), haciendo así una síntesis entre los diversos conceptos anteriores, por lo tanto el aspecto histórico y cultural difiere mucho en los géneros artísticos (Alvarez de Araya Cid, 2019).

Géneros pictóricos: se suelen clasificar en cuanto a su contenido temático: retrato y autorretrato, desnudo, bodegón y vanidades, paisaje y marina, pintura de mitología, pintura de historia, pintura religiosa, pintura de género, etc.

Géneros literarios: los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido. La retórica clásica los ha clasificado en tres grupos importantes: lírico, épico y dramático. A éstos algunos suelen añadir el didáctico (oratoria, ensayo, biografía, crónica).

Géneros musicales: se basan en criterios como el ritmo, la instrumentación, las características armónicas o melódicas o la estructura. La música clásica, académica o música culta es uno de los tres grandes géneros en los que se puede dividir la música en general, junto con la música popular y la música tradicional o folklórica.

Géneros cinematográficos: primero se clasificaron en dos grandes grupos: comedia y tragedia; más tarde, se fueron diversificando: cine de acción, thriller, cine bélico, de ciencia ficción, cine de aventuras, western, de artes marciales, cine fantástico, cine de terror, de catástrofes, cine épico, cine histórico, cine musical, cine policiaco, cine negro, gore, erótico, cine de animación, cine documental, cine experimental, clase B, etc.

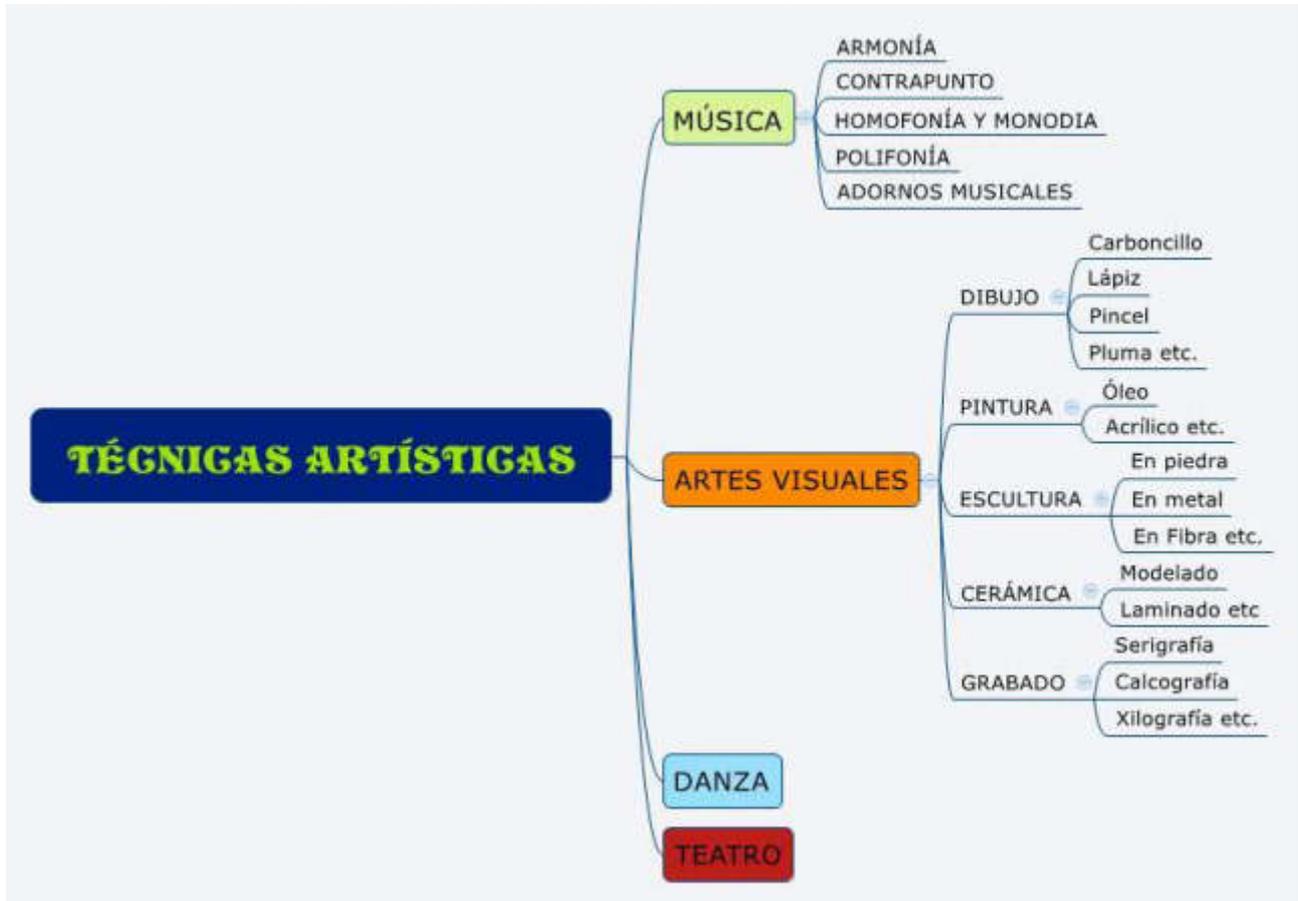
En arquitectura, en vez de géneros se habla de tipologías, que dependen de la configuración global, la técnica, la construcción y la decoración. Tenemos así tipologías como la iglesia, el palacio, el castillo, la vivienda, el rascacielos, la fábrica, etc.

1.15. TÉCNICAS ARTÍSTICAS.

La técnica artística es el apropiado uso de los materiales y elementos dentro de una obra de arte esto nos incide directamente en la composición, el equilibrio, ritmo, forma, color y valor en la pintura. Esto debe de conducir a la expresión de ideas, pensamientos y sentimientos en el papel, madera, paredes etc. Para esto el pintor necesita una habilidad para pintar y además una situación en que se base, es decir, un conflicto, problema, o situación en la que este se encuentre. Estas técnicas basadas en naturalezas matemáticas han sido perfeccionadas a lo largo de la historia por todas las grandes civilizaciones conocidas, y sus profundos conocimientos han sido siempre aplicados a consciencia por la mayoría de los grandes pintores que han trascendido en sus obras. La técnica en la expresión artística es importante porque logra que se pueda lograr un buen resultado, con ello se garantiza la apreciación artística elemento fundamental de todo tipo de manifestación artística, la técnica requiere de una constante repetición y práctica, en cambio la creatividad es un proceso

de solución de problemas frente a técnicas determinadas para una mejor expresión artística. La técnica ha pasado a ser un elemento esencial en todas las maneras expresivas así tenemos:

MAPA CONCEPTUAL SOBRE TÉCNICAS ARTÍSTICAS:

1.15.1. Técnicas en la Música.

Armonía: es la ciencia que enseña a constituir los acordes (conjuntos de sonidos) y que sugiere la manera de combinarlos en la manera más equilibrada, consiguiendo así sensaciones de relajación (armonía consonante) o de tensión (armonía disonante). Establece un estilo de composición esencialmente vertical, entre notas que se tocan al unísono.

Contrapunto: es la técnica que se utiliza para componer música polifónica mediante el enlace de dos o más melodías (también voces o líneas) independientes que se escuchan simultáneamente. De mayor complejidad que la armonía, da un mayor énfasis al desarrollo horizontal de la composición, que se establece mediante las relaciones interválicas entre sucesivas notas.

Homofonía y Monodia: es una textura musical donde dos o más partes musicales se mueven simultáneamente desde el punto de vista armónico, y cuya relación forma acordes. Se contrapone a la polifonía ya que en ésta las partes tienen independencia rítmica y melódica y donde no hay predominancia de ninguna parte.

Polifonía: se reconoce como un conjunto de sonidos simultáneos, en que cada uno expresa su idea musical, conservando su independencia, formando así con los demás un todo armónico.

Adornos musicales: son recursos que pueden ser utilizados en las composiciones con el objeto de imprimirles a éstas expresión, ornamento, variedad, gracia o vivacidad. Incluyen los trinos, los mordentes, las florituras, etc.

1.15.2. Técnicas en el Dibujo.

Carboncillo: es uno de los materiales más antiguos para el dibujo, empleado desde la prehistoria. Se hace con ramitas de sauce asadas al horno en una cacerola cerrada, dejándolo cocer a baja temperatura toda la noche. Después se le saca punta y se inserta en una caña o bastoncillo. Es ideal para bocetos y estudios preparatorios, ya que es friable y fácil de borrar.

Lápiz: es un grafito insertado en un tubo de madera o metal, de color negro, que se puede sacar punta y fácil de borrar, ideal para el dibujo. Se difundió desde Italia en el siglo XV.

Pincel: apto para dibujo y pintura, está compuesto de un soporte de madera y pelos de diferentes animales, preferentemente cerdo, marta cibelina, ardilla, etc. Se emplea con tinta, líquido elaborado con negro de carbón procedente de cáscaras de nueces quemadas, con agua, goma arábiga, gelatinas y odorizantes como el alcanfor o el almizcle. Es ideal para remarcar volúmenes y destacar brillos y zonas luminosas.

Pluma: uno de los medios más antiguos e ideales para el dibujo, así como la escritura y cualquier tipo de expresión gráfica, es la pluma, bien de bastoncillos de caña, a los que se saca punta, o bien de plumas de animales, preferentemente la oca. Se aplica con tinta, sobre papel o pergamino.

Puntas metálicas (stilum): la punta de metal (plomo, estaño, plata) se usa desde época romana, aplicada sobre papel, pergamino o madera.

Sanguina: es un tipo de lápiz de color rojizo, obtenido de arcilla ferruginosa, que hace un tipo de dibujo de color rojizo muy característico, de moda en la Italia del Renacimiento.

Tiza: es sulfato de calcio bihidratado, empleado desde el Renacimiento para material de dibujo o como pigmento para la pintura al temple. Tallada en barritas, existe la tiza blanca (calcita), la gris (arcilla cruda de ladrillos) y la negra (carbón de fósil) y, ya en era moderna, las tizas de colores, de compuestos artificiales.

Lápiz de color: se puede usar un lápiz de color, pero siempre considerando de manera monocromática, de lo contrario se volvería pintura.

Esmalte Sintético: es una técnica innovadora por el uso de un material muchas veces despreciado por su volatilidad y hedor, pero utilizado de manera adecuada nos puede dar resultados muy satisfactorios exclusivamente para delinear.

Bolígrafo: es un material accesible y nos puede dar resultados sumamente gratificantes en cuanto a resultados.

1.15.3. Técnicas en la pintura.

La pintura, como elemento bidimensional, necesita un soporte (muro, madera, lienzo, cristal, metal, papel, etc.); sobre este soporte se pone el pigmento (colorante + aglutinante). Es el aglutinante el que clasifica los distintos procedimientos pictóricos o técnicos:

Acrílico: técnica pictórica donde al colorante se le añade un aglutinante plástico.

Acuarela: técnica realizada con pigmentos transparentes diluidos en agua, con aglutinantes como la goma arábiga o la miel, usando como blanco el del propio papel. Técnica conocida desde el antiguo Egipto, ha sido usada todas las épocas, aunque con más intensidad durante los siglos XVIII y XIX.

Aguada o gouache: técnica similar a la acuarela, con colores más espesos y diluidos en agua o cola mezclada con miel. A diferencia de la acuarela, contiene el color blanco.

Encáustica: técnica donde los colores se diluyen en cera fundida, cola y lejía, pintando en caliente. Es una pintura densa y cremosa, resistente a la luz y al agua. Una vez aplicado el pigmento, debe procederse al pulido, con trapos de lino.

Fresco: la pintura al fresco se realiza sobre un muro revocado de cal húmeda y con colores diluidos en agua de cal. El fresco se debe ejecutar muy deprisa, ya que la cal absorbe rápidamente el color, habiendo de retocarse posteriormente al temple en caso de ser necesario. Conocido desde la antigüedad, se practicó frecuentemente durante la Edad Media y el Renacimiento.

Laca: el colorante se aglutina con laca –producto de unos pulgones japoneses–, disuelta con alcohol o acetona.

Miniatura: es la decoración de manuscritos con láminas de oro y plata, y pigmentos de colores aglutinados con cola, huevo o goma arábiga. La palabra viene de la utilización del rojo minio en la rotulación de las iniciales del manuscrito.

Óleo: técnica que consiste en disolver los colores en un aglutinante de tipo oleoso (aceite de linaza, nuez, almendra o avellana; aceites animales), añadiendo aguarrás para que seque mejor.

Pastel: el pastel es un lápiz de pigmento de diversos colores minerales, con aglutinantes (caolín, yeso, goma arábiga, látex de higo, cola de pescado, azúcar candi, etc.), amasado con cera y jabón de Marsella y cortado en forma de barritas. El color se debe extender con un “difumino” –cilindro de piel o papel que se usa para difuminar los trazos de color, los contornos, etc.–, lo que le da un aspecto suave y aterciopelado, ideal para retratos. Sin embargo, es poco persistente, por lo que necesita de algún fijador (agua, y cola o leche). Surgió en Francia en el siglo XVI.

Temple: pintura realizada con colores diluidos en agua temperada o engrosada con aglutinantes con base de cola (yema de huevo, caseína, cola de higuera, cerezo o ciruelo). Se utiliza sobre tabla o muro y, a diferencia del fresco, puede retocarse en seco.

Pintura Satinada. Muy adecuada en la actualidad para realizar trabajos relacionados al muralismo, su versatilidad reside por su poca toxicidad, además de un olor poco consistente, y muy resistente a la intemperie.

Esmalte Sintético. El esmalte sintético a manera de veteados nos puede generar resultados sumamente amplios para el logro de mejores resultados en cuanto a trabajos de calidad considerados como mixtos, aunque en sustancia pura se puede realizar Dripping o Action Painting, debemos tener presente que no se debe combinar con otros materiales de lo contrario se vuelve una técnica mixta.

Pintura Digital. Es una técnica que consiste en el uso de un ordenador (computadora), mediante softwares lograr trabajos con color y línea de manera digital, existen innumerables recursos para su realización desde los más simples hasta lograr los 3D.

1.15.4. En las técnicas mixtas:

Collage: técnica consistente en aplicar sobre una superficie diversos materiales (papel, tela, chapa, periódicos, fotografías, etc.), elaborados de forma diversa (rotos, cortados, rasgados), de tal forma que compongan una composición de signo artístico, bien de forma individual o mezclados con otras técnicas pictóricas.

Dripping: técnica proveniente del action painting, consiste en chorrear (dripping = ‘chorreando’) la pintura sobre el lienzo, que mediante el movimiento del artista sobre la tela adquiere diferentes formas y espesores.

Ensamblaje (assemblage): técnica consistente en la utilización de objetos reales provenientes de la vida cotidiana, que son pegados o ensamblados a un soporte y sometidos posteriormente a otras actuaciones pictóricas o de cualquier otra técnica mixta.

Frottage: técnica ideada por Max Ernst en 1925, consiste en frotar un lápiz sobre una hoja colocada sobre un objeto, consiguiendo una impresión de la forma y textura de ese objeto. Se puede hacer también con lápices de colores, o pintar sobre el primer esbozo.

Grattage: deriva del frottage, elaborando la imagen como un esgrafiado, esparciendo el color en apliques densos, que después se rascan con espátula o con redes metálicas de diversas texturas.

Bordado con Puntadas. El uso de esta técnica logra mejores resultados en cuanto a trabajos mixtos se refiere, ya que se logra trabajos en alto relieve y con intensidad de color.

1.15.5. Técnicas en la Escultura.

Según el material, se puede trabajar en tres sistemas: “aditivo”, modelando y añadiendo materia, generalmente en materias blandas (cera, plastilina, barro); “sustractivo”, eliminando materia hasta descubrir la figura, generalmente en materiales duros (piedra, mármol, madera, bronce, hierro); y “mixto”, añadiendo y quitando. También se puede hacer por fundición, a través de un molde. Hecha la escultura, se puede dejar al natural o policromarla, con colorantes vegetales o minerales o en encausto, al temple o al óleo, en dorado o estofado (imitación de oro).

Escultura en marfil: proveniente de colmillos de diversos animales (elefante, hipopótamo, morsa, jabalí africano), el marfil es un material empleado en escultura y orfebrería. Es fácil de tallar, aunque tiene el impedimento de su escasa longitud y su curvatura. Se trabaja con escoplos y taladros. En combinación con el oro, produce la llamada técnica crisoelefantina.

Escultura en metal: se realiza con cobre, bronce, oro o plata, trabajado directamente con martillo y cincel, generalmente en láminas de metal sobre placas de madera. El metal se vuelve rígido al ir golpeándolo, por lo que hay que ir calentándolo para seguir trabajando, proceso conocido como “recocido”. También se puede trabajar en “repujado”, practicando el bajorrelieve con martillo y punzón. Otra técnica es a la “cera perdida”, sobre un modelo de arcilla o yeso, sobre el que se aplica una aleación de bronce o latón.

Escultura en piedra: es una de las más frecuentes, realizada por sustracción. Generalmente se emplean piedras como la caliza, el mármol, el basalto, el granito, el pórfido, el alabastro, etc. Se trabaja con taladro, escoplo, martillo y cincel.

Estuco: formado por cal, polvo de mármol, arena lavada y cola de caseína, el estuco se emplea desde la antigüedad en escultura o como elemento decorativo en la arquitectura. Fácilmente moldeable, se puede dejar al natural o policromarlo.

Talla: la talla en madera es una de las técnicas escultóricas más antiguas, fácil de ejecutar y de múltiples cualidades plásticas. Su carácter irregular le da un aire expresivo, inacabado, que puede ser ideal para determinados estilos artísticos pero que es rechazado por otros de corte más clásico y perfeccionista. Una vez realizada la talla, se puede policromar, aplicarle diversos tratamientos con ceras o lacas, láminas metálicas, tejidos o incrustaciones de piedras preciosas u otros elementos.

Terracota: escultura realizada con arcilla cocida, fue el primer material utilizado para modelar figuras. Se trabaja sobre un caballete, con estiques o espátulas, o bien con un molde de yeso. Una vez modelada y dejada secar, se cuece a 750-950°. Una vez terminada, se puede dejar al natural, decorarla con pintura o esmaltarla (forma esta última ideada en el siglo XV por Luca della Robbia).

Técnicas mixtas: como en pintura, en escultura se puede dar la utilización de diversos elementos para formar la figura, procedimiento diversificado en el siglo XX con la utilización de materiales

considerados no artísticos, procedentes incluso de elementos detriticos o de desecho, o añadiendo diversos objetos naturales o artificiales, como en los denominados ready-made.

1.15.6. Técnicas en el Grabado

Calcografía: grabado sobre cobre realizado en hueco, en diversas técnicas:

Agua fuerte: técnica de grabado consistente en tratar las partes de la plancha de metal no protegidas por un barniz con “agua fuerte” (ácido nítrico diluido en agua).

Aguatinta: técnica proveniente de una plancha de metal cubierta con resina, que una vez calentada se adhiere a la superficie de la plancha, dibujando posteriormente sobre esta superficie con un tipo de tinta especial, llamada aguatinta. Proveniente del agua fuerte, produce efectos parecidos a la acuarela. Surgió en el siglo XVIII.

Grabado a buril: se realiza sobre plancha de cobre, con un buril, instrumento formado por un mango redondo y una barra de acero, de sección cuadrada tallada en forma de rombo. Con esta herramienta se perfila el dibujo, rellenando los surcos con tinta.

Grabado a punta seca: en esta técnica la plancha se trabaja directamente con una punta de acero, diamante o rubí, sin recurrir a barnices ni ácidos, obteniendo unas líneas ásperas llamadas “rebabas”, diferentes según la presión y el ángulo de incisión. A diferencia del buril, no corta el metal, sino que lo araña.

Grabado a media tinta (mezzotinto): también llamado grabado en negro o al humo, se trabaja la plancha con un rascador de varias puntas (rocker o berceau), obteniendo un graneado uniforme por entrecruzamiento de líneas, distinguiendo así tonos claros y oscuros.

Linograbado: técnica de grabado en relieve similar a la xilografía, pero utilizando linóleo en vez de madera y deriva a la vez en varias técnicas desbastado, lineal, puntillismo y mixto.

Litografía: es un grabado sobre piedra caliza, tratando la superficie con un lápiz de materia grasa para delimitar el dibujo y realizando el grabado según dos procedimientos: bañando con ácido, para corroer la parte no engrasada y dejar el dibujo en relieve; o aplicando dos clases de tinta acuosa y grasa, fijándose la primera en el fondo y cubriendo la segunda las líneas dibujadas a lápiz. Fue inventado por Aloys Senefelder en 1778.

Serigrafía: técnica por la cual se obtienen impresiones filtrando los colores por una trama de seda –o, actualmente, nailon–, recubriendo con cola las partes que no deben filtrarse para impermeabilizarlas. Fue inventado en China.

Xilografía: grabado en madera (generalmente cerezo o boj), realizado sobre un boceto calcado sobre la plancha de madera y tallado con cuchillo, gubia, formón o buril, vaciando de madera los blancos y dejando en relieve los negros; a continuación, se entinta con un rodillo y se estampa, bien a mano o bien con el tórculo. Fue muy utilizado en la Edad Media, sobre todo en Alemania.

Plastigrafía: grabado realizado sobre una lámina de plástico desgastado en bajo relieve para ser impresa de manera directa. Se puede utilizar material de reciclado de anuncios que anteriormente se usaba como publicidad en las tiendas comerciales.

Cartóngrafía. Grabado que se realiza recortando cartulinas o cartón cartulina con la finalidad de obtener imágenes realizando collage sobre una superficie que luego se procede a estampar y se obtiene el resultado.

Grabado en Tecnopor. Es una técnica muy básica ya que el resultado son imágenes con poco detalle, pero muy adecuado para iniciar experiencias en el grabado como fundamento la estampa.

1.15.7. Técnicas en el Mosaico.

Lithóstroton: término griego que designa al mosaico colocado a modo de pavimento. El revestimiento es aplicado sobre cal, arena u otros materiales como piedras, guijarros, losas de mármol, etc. Existen varios tipos: opus lapilli, pequeños guijarros de colores naturales, que por sí mismos componen el dibujo; opus tessellatum, formado por teselas, piezas de forma cuadrada de dos centímetros, con las que se elabora la composición, generalmente de tipo geométrico; opus vermiculatum, igualmente elaborado con teselas, pero de diferentes contornos, pudiendo formar así diversos trazados; opus sectile, formado por losas de mármol de forma irregular.

Mosaico: también llamado opus musivum, es la misma técnica que el lithóstroton, pero aplicada a la decoración mural, en vez de la pavimental. Se realiza con teselas de pasta vítrea, aplicadas sobre la pared preparada con varias capas de mortero, elaborando figuras y dibujos.

Taracea: técnica similar a las anteriores, puede ser pavimental o parietal, o incluso se puede aplicar a muebles u otros objetos. Consiste en incrustar sobre una superficie compacta finas losas de piedra y mármol de color, cortado y encajado formando imágenes o composiciones diversas. También puede realizarse en madera (“intarsia”), siendo una técnica frecuente en ebanistería. En Carpi, en el siglo XVII, surgió también una taracea en escayola.

1.15.8. Técnicas con Vidrio

Existen diversos tipos de vidrio: “vidrio sódico” (el más básico, a partir de sílice), cristal (sílice y óxido de plomo o potasio), “vidrio calcedonio” (sílice y óxidos metálicos) y “vidrio lácteo” (sílice, bióxido de manganeso y óxido de estaño). La principal técnica para trabajarlo es el soplado, donde se le puede dar cualquier forma y espesor. En cuanto a la decoración, puede ser pintada, esgrafiada, tallada, con pinzas, a filigrana, etc.

Vidriera: se realiza sobre cristales engarzados en madera, yeso, oro o plomo, los cuales se van encajando con láminas de plomo, estañándolos, con una capa de masilla (blanco pintor con aceite de linaza). Las vidrieras antiguas tienen grisallas, óxido férrico líquido, aplicado para dibujar con precisión detalles pequeños; hacia 1340 se sustituyó por el óxido de plata y, a partir de aquí, ya no se hacen cristales de colores, sino que se colorea sobre cristal blanco.

Esmalte: es una pasta de vidrio (sílice, cal, potasa, plomo y minio), sobre soporte de metal, trabajado según diversas técnicas: cloisonné, pequeños filamentos de oro o cobre, con los que se dibuja la figura sobre el soporte, para separar el esmalte en tabiques; champlevé, rebajando el soporte en alvéolos, ahuecando el material en concavidades, rellenas con el esmalte; ajougé, superficie de oro donde se recortan las formas con sierras o limas, rellenas con esmalte la parte eliminada.

1.15.9. Técnicas en la Cerámica.

Se realiza con arcilla, en cuatro clases: barro cocido poroso rojo-amarillento (alfarería, terracota, bizcocho); barro cocido poroso blanco (loza); barro cocido no poroso gris, pardo o marrón (gres); barro cocido compacto no poroso blanco medio transparente (porcelana). Se puede elaborar de forma manual o mecánica –con torno–, después se cuece en el horno –a temperaturas entre 400° y 1300 °, según el tipo–, y se decora con esmalte o pintura.

En pellas. Se realiza mediante pelotitas aplanadas y pegadas sobre un molde directo.

Colombín o argollas. Se realiza en tiras de arcilla uniéndose entre varias.

Modelado directo en bulto. Se realiza de manera directa objetos decorativos o de lo contrario utilitarios adelgazando la masa.

Prensado. Se utilizan mondes en la cual se presiona y une la arcilla en láminas obteniéndose los trabajos finales.

Laminado. Se obtiene láminas para la realización de capillas o casitas simples.

Colado en molde. Se obtiene mediante un molde elaborado en yeso en la cual se vacía la arcilla líquida llamada barbotina, para luego de 15 minutos vaciar el restante de arcilla quedando en las paredes del molde la arcilla en una especie de lámina.

1.15.10. Técnicas en la Orfebrería.

Es el arte de confeccionar objetos decorativos con metales nobles o piedras preciosas, como el oro, plata, diamante, perla, ámbar, coral, etc.

Camafeo: es el tallado de figuras en relieve sobre piedras duras estratificadas, como el ágata, la sardónica, el coral y la concha, que por lo general poseen capas de diversos colores, lo que proporciona unos intensos contrastes cromáticos.

Cincelado: consiste en trabajar el metal precioso con un cincel, realizando decoraciones ahuecadas o trabajos de acabado, con cinceles de distintas formas y grosores.

Damasquinado (o “ataujía”): sobre un soporte metálico se traza el dibujo con punta fina, luego se hace una incisión con buriles y escalpelos, y por último se aplica una filigrana de metales de diverso color.

Filigrana: se practica con hilos de metal precioso, con los que se elabora la pieza trenzando o enroscando los hilos, hasta obtener la forma deseada.

Fusión: son los trabajos ejecutados a molde, elaborados de dos formas: “fusión permanente”, realizada con un molde bivalvo, con la forma ya trabajada, de piedra o terracota; “a la cera perdida”, donde se modela el objeto en cera, al que se aplica un embudo con respiraderos, cubriéndose de creta, que una vez seca se calienta hasta que expulse la cera, llenándose luego del metal fundido.

Granulado: es un procedimiento por el que se obtienen minúsculas esferas de oro con las que se elaboran dibujos o decoraciones geométricas.

Nielado: consiste en grabar un dibujo sobre una lámina de metal –generalmente plata–, rellenando los surcos con el “nielado”, aleación de plata, cobre y plomo, con azufre y bórax, que produce una mezcla negra y brillante.

Opus interrasile: técnica de origen romano que consiste en realizar pequeñas incisiones en las láminas de metal precioso, realizando una función de calado que da a la obra un aspecto de encaje.

Repujado: es la decoración en relieve realizada sobre planchas de oro, plata o cobre, trabajando el revés de la plancha con martillo y cincel.

1.15.11. La técnica de la Forja.

Se hace con hierro (limonita, pirita o magnetita), reduciéndolo con calor, saliendo una pasta al rojo con la que se hacen lingotes. Hay tres clases: “colado”, con mucho carbono, sílice, azufre y manganeso, no sirve para forjar, sólo para fundir en molde; “hierro dulce o forjado”, con menos carbono, es más maleable y dúctil, se puede forjar, pero es blando y desafilable; “acero”, con manganeso, tungsteno, cobalto y wolframio, es más duro, para instrumentos cortantes. El modelado

se realiza sin añadir ni quitar material, sino que existen diversas técnicas alternativas: estirar, ensanchar, hendir, curvar, recalcar, etc.

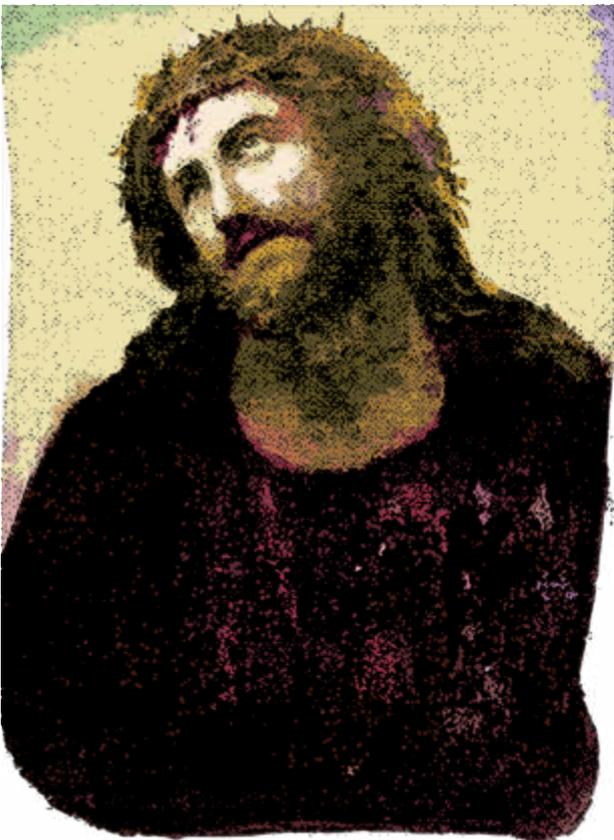
1.16. Restauración (arte).

La restauración de obras de arte es una actividad que tiene por objeto la reparación o actuación preventiva de cualquier obra que, debido a su antigüedad o estado de conservación, sea susceptible de ser intervenida para preservar su integridad física, así como sus valores artísticos, respetando al máximo la esencia original de la obra (Galán Pérez, 2018).

La restauración debe dirigirse al restablecimiento de la unidad potencial de la obra de arte, siempre que esto sea posible sin cometer una falsificación artística o una falsificación histórica, y sin borrar huella alguna del transcurso de la obra de arte a través del tiempo.

Trabajo de intervención en restauración de pinturas religiosas

Proceso de detención e intervención de rostro de Jesucristo

1.17. Trabajos en artes visuales:

Se puede realizar trabajos con collages de periódico y papeles de colores, de preferencia bodegones, así mismo se puede realizar un florero con plantas secas. Recomendamos realizarlos de acuerdo a los contenidos que se han ido desarrollando en la parte teórica.

En las artes visuales no se debe de precisar el automatismo, ya que esto detiene el proceso creativo, este proceso pasa por etapas por ello requiere de concentración y de una buena técnica artística, utilizando en la actualidad especialmente las técnicas mixtas, dando resultados excelentes.

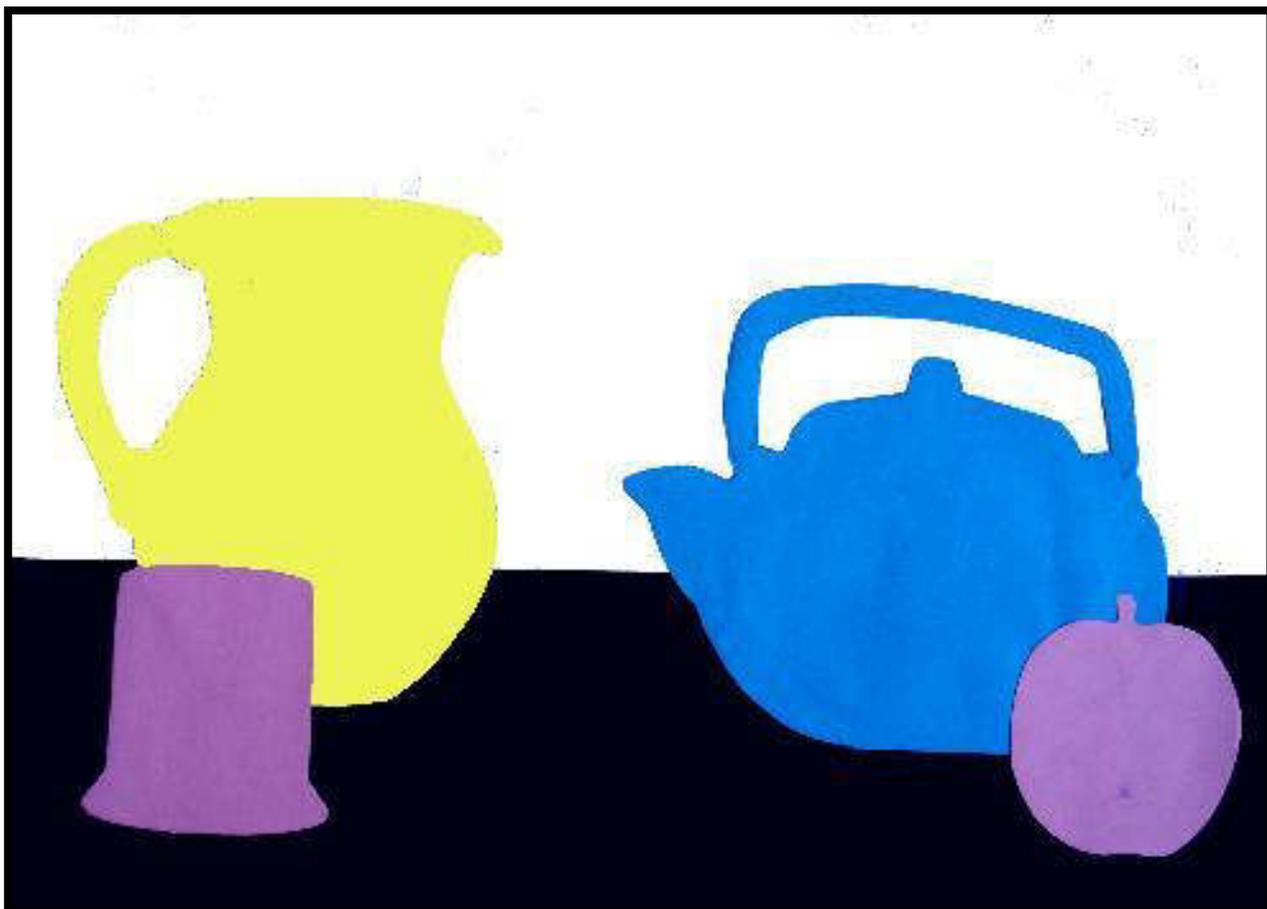
Bodegón:

La técnica empleada en el presente bodegón es el denominado Collage, o pegado de siluetas de papel lustre.

Materiales:

- Cola sintética o goma.
- Papel lustre de varios colores.
- ¼ de pliego de cartulina de color blanco.
- Lápiz de dibujo 2B.
- Tijera punta Roma.

Procedimiento: primero se realiza el dibujo en el reverso de los papeles lustre tratando de que los elementos no sean ni muy grandes, ni pequeños, luego se recorta y pega distribuyendo en la cartulina para que no se sature, hay que tener en cuenta que el pegado de papel tiene su propia técnica, por ello es que se debe intensificar su correcto pegado usando para ello un poco de agua durante el proceso para que la cola pueda penetrar al papel y pueda adherirse de menor manera.

LENGUAJES VISUALES

Arte y Cultura Oscar Jaime MAMANI POCOHUANCA Primer grado de Secundaria

E	L	P	L	A	N	O	R	P	T	A	A	G	F	M	J	L	Z	B	C	Y	D	L	E	V	U	X	D
P	F	I	V	L	Q	T	K	W	A	B	R	C	M	J	O	D	A	B	A	R	G	I	G	W	V	O	L
M	A	Y	U	B	Z	C	H	X	E	S	U	F	T	T	P	K	R	S	S	S	N	T	E	U	L	S	A
Ñ	P	Y	Q	K	W	G	H	Z	F	C	T	T	E	N	C	M	S	E	O	O	V	C	D	R	X	Y	S
P	M	L	A	L	I	N	E	A	A	H	L	O	X	A	R	B	O	N	C	I	D	A	S	B	T	K	G
A	E	I	F	U	S	Q	Z	X	R	J	U	O	T	R	E	Y	I	O	I	R	W	T	E	R	B	N	F
I	Q	C	P	P	E	M	T	L	U	L	C	D	U	A	A	B	R	G	T	A	X	A	N	V	O	S	H
O	T	N	U	P	L	E	D	P	T	U	S	A	R	N	L	H	A	E	S	I	E	R	O	A	B	Y	M
K	G	Q	N	Z	A	T	I	O	L	Z	E	D	A	J	E	Z	D	D	I	C	I	U	M	L	O	J	W
F	C	U	T	Q	U	T	S	T	U	A	A	S	V	A	N	I	N	O	T	R	P	T	U	O	Z	U	D
Ñ	H	W	I	Y	S	E	C	Q	C	O	J	E	I	V	G	X	U	B	R	E	I	X	L	R	H	A	A
M	S	C	L	W	I	U	I	H	Y	J	D	R	S	E	U	P	C	B	A	T	P	E	P	T	Y	I	L
F	Z	O	L	Z	V	O	P	V	E	O	I	I	U	R	A	S	E	D	S	S	I	T	S	O	E	F	E
T	I	L	I	W	S	M	L	X	T	R	S	G	A	D	J	R	S	V	E	E	N	N	O	N	A	A	R
C	G	O	S	F	E	O	I	O	R	O	E	R	L	E	E	L	S	H	J	R	T	X	L	A	E	R	A
M	C	R	M	O	J	D	N	J	A	L	Ñ	A	Q	V	S	R	E	J	A	O	U	V	E	L	H	G	U
B	R	E	O	L	A	A	A	U	Q	L	O	F	U	I	A	C	R	M	U	L	R	C	D	Z	L	I	C
Q	F	S	Y	R	U	R	S	B	H	I	G	I	K	O	R	E	O	L	G	O	A	O	A	T	I	T	A
D	O	P	K	A	G	U	A	I	G	R	R	A	E	L	T	R	L	I	N	C	A	L	C	P	T	S	A
C	P	R	Q	I	N	T	R	D	G	A	A	V	E	E	I	A	O	D	E	F	L	L	I	N	O	A	L
C	I	I	Z	F	E	X	T	J	P	M	F	B	O	T	S	M	C	K	L	N	O	A	N	M	G	L	A
E	N	M	F	A	L	E	I	G	R	A	I	W	P	A	T	I	H	Q	A	R	L	G	C	B	R	P	A
D	T	A	N	R	L	T	S	N	X	F	C	T	R	V	I	C	Y	Q	I	L	E	E	E	C	A	K	R
A	U	R	J	G	D	A	T	V	H	N	O	T	I	J	C	A	Q	A	C	F	O	P	T	L	F	D	U
B	R	I	O	O	V	L	I	E	S	K	G	R	O	L	O	C	L	E	E	W	Y	I	C	B	I	R	T
O	A	O	R	L	O	F	C	Z	Q	L	V	B	C	P	S	Y	W	T	R	X	N	U	J	G	A	I	N
P	M	S	D	I	L	R	A	I	G	Ñ	X	U	Y	K	J	A	Q	O	P	B	T	H	C	F	S	W	I
I	D	M	A	X	P	G	S	C	B	E	N	T	R	A	M	A	D	O	A	H	Y	R	Q	K	J	I	P

ARTE Y CULTURA
 LENGUAJES VISUALES
 DISCIPLINAS ARTÍSTICAS
 DIBUJO
 PINTURA
 ESCULTURA
 CERÁMICA
 GRABADO
 DISEÑO GRÁFICO
 VALOR TONAL
 EL PUNTO
 LA LÍNEA
 EL COLOR
 LA TEXTURA
 EL PLANO
 COLORES PRIMARIOS
 COLORES
 SECUNDARIOS
 COLORES TERCARIOS

AMARILLO ROJO AZUL
 NARANJA VERDE VIOLETA
 BODEGONES
 COLLAGE
 PINTURA AL ÓLEO
 PINTURA A LA ACUARELA
 TÉCNICA DE LOS PLUMONES
 ENTRAMADO PUNTILLISMO
 XILOGRAFÍA
 SERIGRAFIA
 LITOGRAFÍA
 PLASTIGRAFÍA
 TEXTURA TÁCTIL
 TEXTURA VISUAL
 CREA LENGUAJES ARTÍSTICOS
 APRECIA LENGUAJES ARTÍSTICOS

2. MÚSICA:

2.1. LA MÚSICA.

La música es el arte de combinar los sonidos sucesiva y simultáneamente, para transmitir o evocar emociones y sentimientos. Es un arte libre, donde se representan los sentimientos con sonidos, bajo diferentes sistemas de composición. Jaime Hormigos sostiene sobre la música: *“La música es una forma de percibir el mundo y un potente instrumento de conocimiento que contribuye a la construcción social de la realidad.”* (Hormigos Ruiz, 2016)

El sonido: Sonido es todo lo que nos llega al oído. El sonido humanamente audible consiste en ondas sonoras y ondas acústicas que se producen cuando las oscilaciones de la presión del aire, son convertidas en ondas mecánicas en el oído humano y percibidas por el cerebro y se produce mediante:

Algo que vibre, llamado cuerpo sonoro (que puede ser un instrumento musical o no)

Algo que lo transmita, que puede ser el aire, y también el agua o un medio sólido.

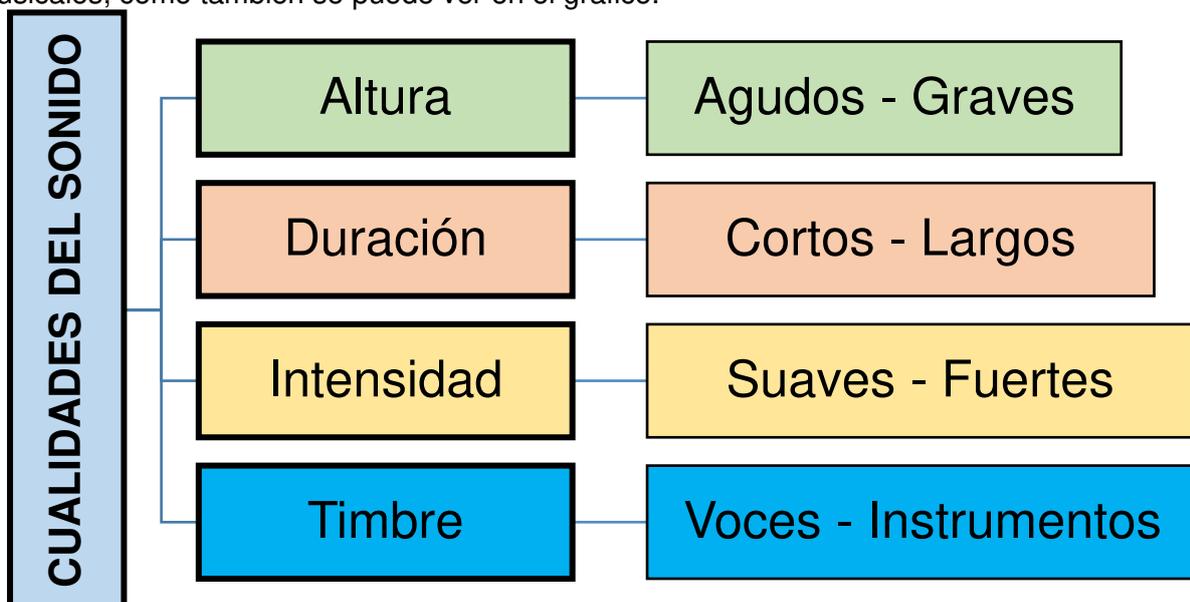
Y algo que lo reciba, que sería nuestro oído.

El sonido, entonces, es producido porque algún cuerpo sonoro vibra, y la vibración que produce genera ondas en el aire, que son las que llegan al tímpano. Esto no quiere decir que todos los cuerpos sonoros sean instrumentos musicales, por lo cual podríamos diferenciar dos grupos dentro del sonido:

- 1) Sonido musical
- 2) Ruido

Sonido Musical: Son los que emiten los instrumentos musicales. Lo que vibra puede ser el aire en un instrumento de viento, una cuerda en uno de cuerda, o una membrana en algunos de percusión. Estos tienen una forma de onda sinusoidal o senoide, sin cambios bruscos.

Ruido: Son todos los sonidos que nunca tienen armonía, como por ejemplo el motor de cualquier vehículo. La forma de onda del ruido es mucho más despareja y con más picos que la de los sonidos musicales, como también se puede ver en el gráfico.

2.1.1. Propiedades o cualidades del Sonido.

Cuando nos referimos a las propiedades, en otro término serían las cualidades o que particularidades tiene el sonido (aplicado a los instrumentos musicales).

Altura: es la afinación del sonido. Esto es, si es agudo, medio o grave. Cuando se dice que un sonido es alto o bajo, significa que está desafinado hacia lo agudo o hacia lo grave, respectivamente, con respecto a otro sonido o instrumento (en el caso de que haya más de un músico).

Duración: es el tiempo durante el cual se mantiene dicho sonido. Los únicos instrumentos acústicos que pueden mantener los sonidos el tiempo que quieran, son los de cuerda con arco, como el violín, por ejemplo, porque no necesitan respirar ni volver a tocar la cuerda. Los de viento dependen de la capacidad pulmonar, y los de percusión, de los golpes. La guitarra necesita, al igual que el piano, de un martilleo que golpee las cuerdas, y solo se escucha el sonido hasta que la cuerda deje de vibrar.

Intensidad: es igual que hablar de volumen: un sonido puede ser débil o fuerte.

Timbre: timbre se le llama al color del sonido, gracias al cual podemos diferenciar instrumentos entre sí. La diferencia entre dos voces o dos guitarras, también depende del timbre: una puede sonar más dulce que la otra, o más metálica, o más opaca o brillante.

2.1.2. Concepto y origen de la música.

La música (del griego: μουσική [τέχνη] - mousikē [téchnē], "el arte de las musas") es, según la definición tradicional del término, el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psico-anímicos. El concepto de música ha ido evolucionando desde su origen en la antigua Grecia, en que se reunía sin distinción a la poesía, la música y la danza como arte unitario. Desde hace varias décadas se ha vuelto más compleja la definición de qué es y qué no es la música, ya que destacados compositores, en el marco de diversas experiencias artísticas fronterizas, han realizado obras que, si bien podrían considerarse musicales, expanden los límites de la definición de este arte.

La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. El fin de este arte es suscitar una experiencia estética en el oyente, y expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. La música es un estímulo que afecta el campo perceptivo del individuo; así, el flujo sonoro puede cumplir con variadas funciones (entretenimiento, comunicación, ambientación, etc.).

Sus Orígenes: La conexión entre sentimientos y sonidos pareciera ser la responsable de que en todas las culturas -al margen de su grado de evolución- se hayan encontrado evidencias de la ejecución musical o indicios sobre instrumentos musicales fabricados en dicho tiempo. En vestigios arqueológicos dejados por las grandes civilizaciones se han hallado testimonios escritos, restos pictóricos y escultóricos de instrumentos y danzas acompañadas de música.

Culturas como la sumeria dan cuenta de himnos y cantos en sus ritos litúrgicos. Egipto alcanzó también un alto grado de expresividad musical, incorporando en sus ceremonias arpas y diversas clases de flautas. En Asia, la civilización china e india constituyeron los principales focos de propagación musical.

El desarrollo de la música occidental -que es a la que nos referiremos en este capítulo- posee una tradición que se relaciona fuertemente con la evolución de las primeras comunidades cristianas. Fue así como, durante el primer milenio de la era cristiana, surgió la música litúrgica inspirada en la teoría musical de la Grecia clásica.

En los siglos II y III se compusieron diferentes tipos de himnos, cantos litúrgicos que fueron sistematizados en el siglo IV gracias a la acción de Ambrosio, arzobispo de Milán. Con posterioridad,

la reforma y recopilación de cantos llanos efectuada bajo el papado de Gregorio I en el siglo VI, significó la adopción de los llamados cantos gregorianos. En el siglo VIII este género dominó, junto con el trovadoresco (música popular no ligada a lo religioso), el panorama musical de la edad media europea.

Más tarde se desarrolló en Europa la polifonía (es decir, la ejecución simultánea de varias melodías o partes igualmente importantes) y la música profana. Dentro de ambas surgió un modo de interpretación polifónico a dos voces, que entonaban melodías distintas y superpuestas, llamado organum, originario probablemente del cercano oriente.

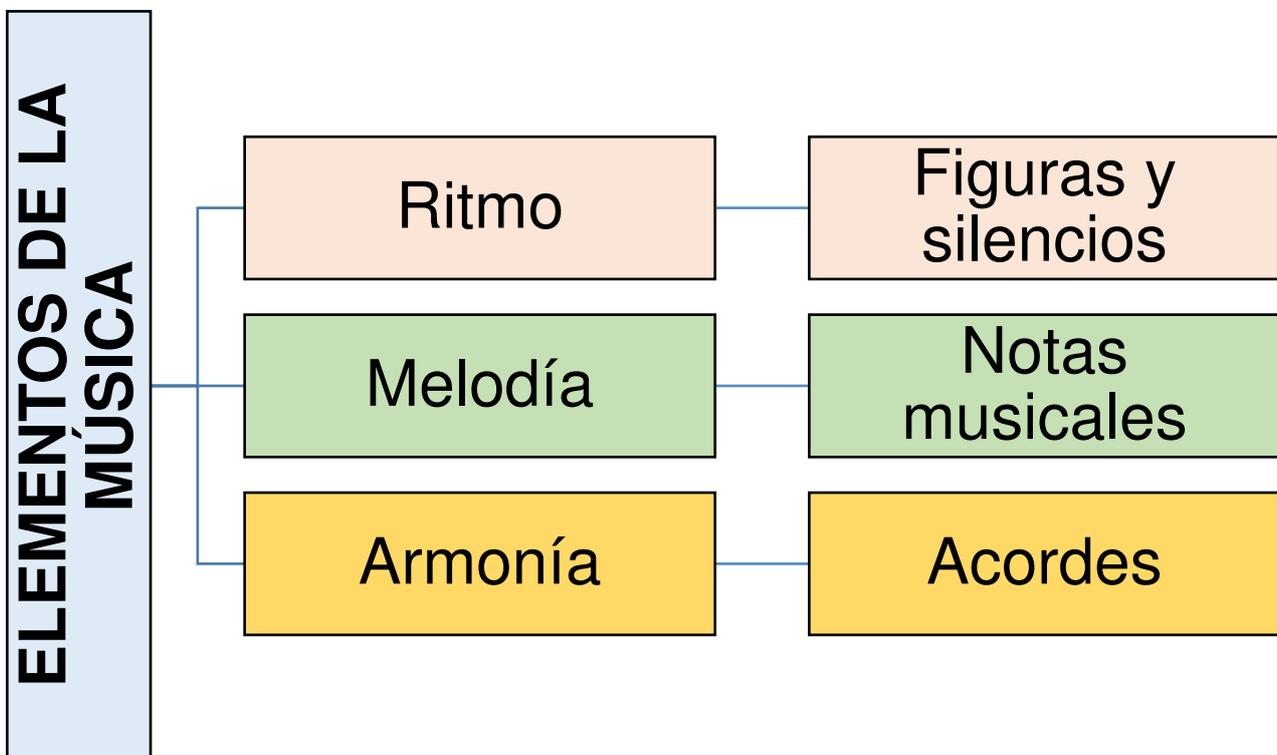
París, con la escuela de Notre-Dame, representó el término de esta manera de hacer polifonía conocida a través de la historia como ars antigua (arte antiguo). Pero, además, Francia se convirtió en el centro musical del siglo XIV, instaurándose una nueva forma de hacer polifonía, corriente denominada ars nova (arte nuevo), que se caracterizó por el motete o composición musical breve formada sobre versículos de la Biblia, que se cantaba en las iglesias. En forma paralela al ars nova apareció un tipo de literatura musical de raíces profanas (que no pertenecían a la iglesia), que cultivó los géneros clásicos de la canción galante, llamados: rondeau, ballade y virelai; y que en Italia adoptó las formas autóctonas de madrigale, ballata y caccia.

Esta música profana, heredera de los juglares, trovadores y otros cantores de gran tradición en los países germánicos y mediterráneos, también adoptó las formas polifónicas de la música eclesiástica, pero con mayor sencillez.

El inglés John Dunstable y, en el siglo XV, la escuela flamenca representada por Guillaume Dufay y Josquin Després, marcaron la transición hacia las primeras concepciones musicales renacentistas.

2.2. ELEMENTOS DE LA MÚSICA:

Los elementos fundamentales de la música son tres:

2.2.1. Ritmo:

Cuando estamos escuchando música, es muy común que marquemos golpes de manera intuitiva con el pie o con la mano. A cada golpe lo llamamos tiempo o pulso, y serían las unidades en que se dividen los diferentes ritmos. El ritmo es el pulso o el tiempo a intervalos constantes y regulares. Hay ritmos rápidos, como el rock and roll, o lentos, como las baladas, y podemos diferenciarlos básicamente entre los que son binarios, y los que son ternarios, como el vals.

La rítmica, como método involucra el uso de la música y el movimiento para la mejora de la creatividad, y su secuencia rítmica se puede representar con notas, palmadas, golpes de tambor, platillos, etc., así mismo usa silencios en sus intermedios.

El ritmo es la secuencia ordenada de sonidos, que se repiten constantemente guardando coherencia entre la melodía y la armonía, algo sencillo para iniciar con el aprendizaje sobre el ritmo son las “Bases Rítmicas”, mostramos algunos ejercicios de ritmo:

Ritmo de SAYA: dos pulsos fuertes y dos débiles.

1 2 1 2 | 1 2 1 2
 F F d d | F F d d

Ritmo de HUAYNO: un pulso fuerte y dos débiles.

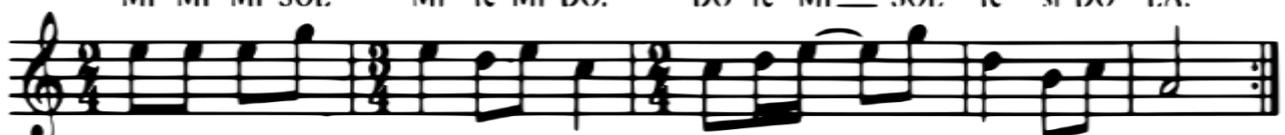
1 2 3 | 1 2 3
 F d d | F d d

OJOS AZULES

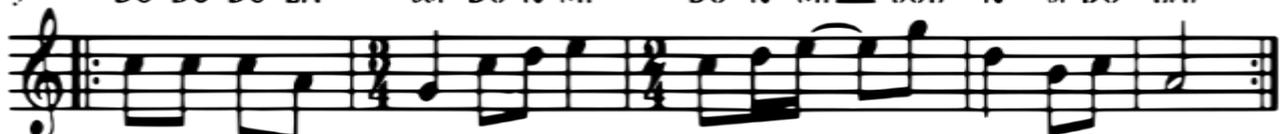
TRADICIONAL DEL CUZCO

MI MI MI SOL. MI re MI DO. DO re MI SOL. re si DO LA.

DOM REM DOM REM MIM Lam

5 DO DO DO LA sol DO re MI DO re MI SOL. re si DO LA.

DOM SOLM DOM REM MIM Lam

1 - Ojos azules no llores,
 no llores ni te enamores.
 Llorarás cuando me vaya,
 cuando remedio no haya.

2 - Tu me juraste quererme
 quererme toda la vida.
 No han pasado ni tres días,
 y ya me estas engañando.

3 - En un potito de chicha
 quisiera tener veneno
 Veneno para olvidarte
 veneno para olvidarte.

En la ficha que dejamos es una muestra de ejercicio de ritmo mediante la "Marcha Turca" de Beethoven, todo el ejercicio es con palmadas, en armadura de 4/4 y tiempo de $\text{♩} = 90$.

JUEGO DE LA MARCHA TURCA - MOZART

Fin gracias

Iniciativa de: Nixon FLORES BARRIENTOS.

Adaptación de: Oscar J. MAMANI POCOHUANCA

Para un conocimiento amplio sobre la música se puede realizar ejercicios de compás de bombo que se enmarca en 4/4 de esta manera se ayuda a la mejora en el ritmo. En el ejemplo cada negra es un pulso y la X son silencios, en el cuarto compás se tiene el respectivo redoble.

Compás de Bombo Clásico.

Compás de Bombo Alterado en el Tercer Compás.

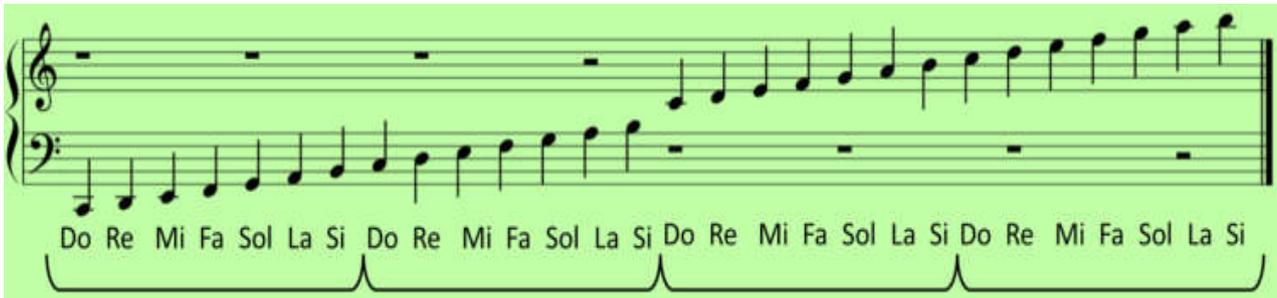
Para una lectura y ampliación del tema sobre la música es importante la ampliación sobre el valor de las figuras, silencios y sus respectivos valores, incido sobre la importancia del aspecto teórico en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que esto nos dará inmensas posibilidades de mejorar la expresividad en posteriores sesiones de aprendizaje en el aula:

NOMBRE DE LA FIGURA	SÍMBOLO	SILENCIO	VALOR
Redonda			1 Unidad
Blanca			1/2
Negra			1/4
Corchea			1/8
Semicorchea			1/16
Fusa			1/32
Semifusa			1/64

2.2.2. Melodía:

Melodía son las que cantamos o tarareamos cuando un tema nos gusta. No podemos cantar más de una nota a la vez. La melodía es la forma de combinar los sonidos, pero sucesivamente. De ahí que a muchos instrumentos se llamen melódicos, por ejemplo, una flauta, un saxo, un clarinete o cualquier instrumento de viento, porque ellos no pueden hacer sonar más de una nota a la vez.

ESCALA DIATÓNICA NATURAL EN DO MAYOR

Para que los estudiantes comprendan sobre la melodía todos los estudiantes en orden entonan e improvisan una canción de su contexto, y si alguien trajera u instrumento y desea ejecutar durante el proceso de la sesión se deja que lo haga.

En los concursos de canto se utilizan los siguientes criterios, por lo cual en base a ello estableceremos nuestra ficha de lista de cotejo para evaluar el canto improvisado.

CRITERIOS	PUNTAJE
Impostación de voz	25 puntos
Interpretación y vibrato	25 puntos
Expresión verbal y corporal.	25 puntos
Mensaje y dominio de escenario.	25 puntos
TOTAL	100 puntos

2.2.2.1. Conceptos básicos para mejorar la melodía mediante el canto:

Impostación de Voz. Es la voz colocada correctamente, fijando la voz a las cuerdas vocales para emitir el sonido en su plenitud sin vacilación, ni temblor. Es situarla en su tesitura natural, de forma perfecta y fluida.

Interpretación y Vibrato. La interpretación es el acercarse al tema a cantar, y para ello es importante el vibrato, el vibrato es cuando la voz oscila rápidamente entre dos tonos y el vibrato ayuda a lo siguiente:

El vibrato ayuda a liberar la voz.

Mejora los sostenidos.

Es más fácil para quien escucha al cantante si el tono no es plano y monótono.

Mejora los trinos, pues el trino contiene el vibrato en sí.

Expresión Verbal y Corporal. Es la correcta dicción de las palabras del tema interpretado, pero a la vez el uso de recursos del cuerpo, es decir obtener mensajes mediante las extremidades.

Mensaje y Dominio de Escenario. Es bueno comprender que el mensaje de toda canción debe ser positiva, además de contenido acorde a las circunstancias educativas; esto conlleva al buen manejo de escenario, a enfrentarse a espacios pequeños para luego incurrir en los grandes.

MODELO DE LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR CANTO:

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR EL CANTO

Docente:

Título de la Sesión: Entonando mi Canción Preferida. Fecha:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CRITERIOS				Promedio
		Impostación de voz	Interpretación y vibrato	Expresión verbal y corporal	Mensaje y dominio de escenario	
		5	5	5	5	20
1.						
2.						

2.2.3.Armonía:

Este concepto deriva del latín “harmonia”, a la vez del griego “ἁρμονία”; que para definir dicha palabra significa: acuerdo, concordancia, combinación, y del verbo: “ἁρμόζω” – harmozo”, que significa ajustarse conectarse. Armonizar para el área de arte y cultura es la manera o forma de combinar sonidos de manera simultánea, esta combinación puede generar estados emocionales de alegría, tristeza, o fuerza y tensión, o simplemente relajación, etc.; todo instrumento musical afinado es armónico. La armonía en el lenguaje auditivo es equilibrio, proporción, concordancia y correspondencia entre un sonido y otro; pero también la tensión es armonía.

En la música, sobre todo, en la música occidental, la armonía es el arte de unir y de combinar sonidos diferentes, pero acordes y agradables al oído, que son emitidos simultáneamente.

También se denomina armonía a la ciencia, técnica y disciplina que permite tanto la formación, la sucesión y la modulación de los acordes (combinación de tres o más notas diferentes que suenan simultáneamente o en un arpeggio), como el encadenamiento y la combinación de estos formando una composición musical.

Oda a la Alegría

Notas principales del tema

L. v. Beethoven

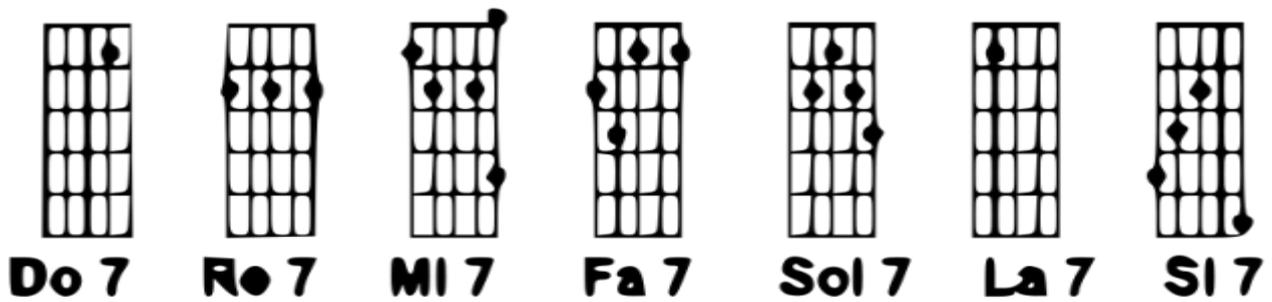
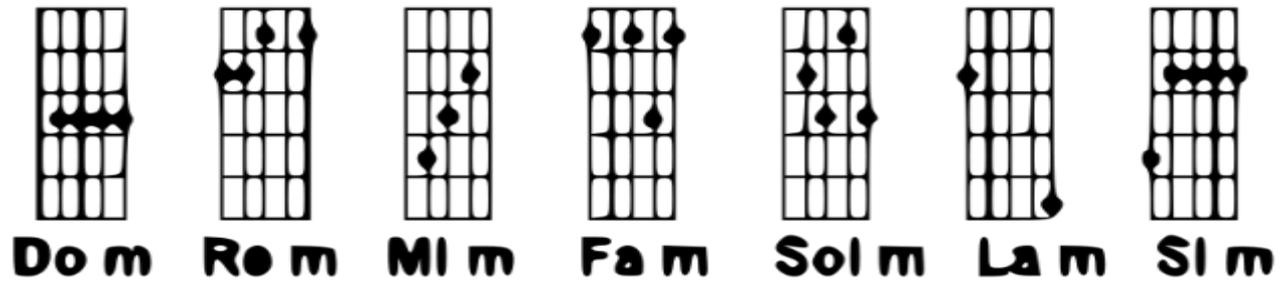
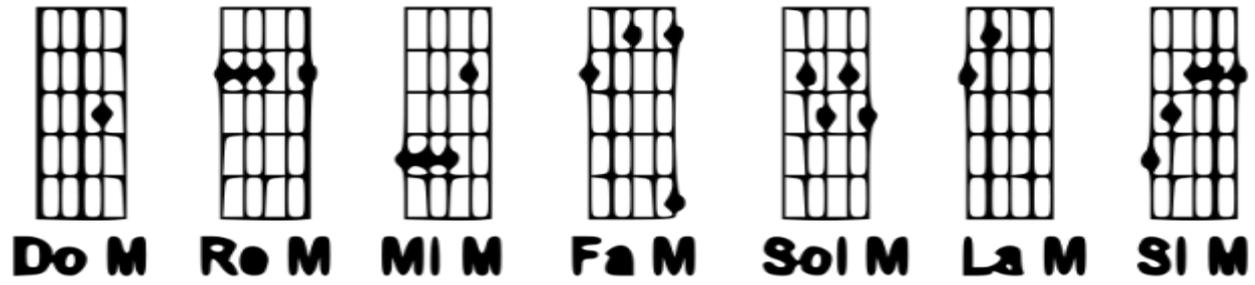
Fa# Fa# Sol La La Sol Fa# Mi Re Re Mi Fa# Fa# Mi Mi

The image shows a musical score for 'Oda a la Alegría' by Beethoven. It features a treble clef with a key signature of two sharps (F# and C#) and a 4/4 time signature. The melody line consists of quarter notes and half notes corresponding to the notes listed above: Fa#, Fa#, Sol, La, La, Sol, Fa#, Mi, Re, Re, Mi, Fa#, Fa#, Mi, Mi. Below the melody, a bass clef contains a few chords, labeled as 'Acordes de acompañamiento'.

ACORDES BÁSICOS DE GUITARRA

<p>A / La</p>	<p>D / Re</p>	<p>E / Mi</p>	<p>G / Sol</p>
<p>Am / La m</p>	<p>Dm / Re m</p>	<p>Em / Mi m</p>	<p>C / Do</p>
<p>A7 / La 7</p>	<p>D7 / Re 7</p>	<p>E7 / Mi 7</p>	<p>G7 / Sol 7</p>
<p>B7 / Si 7</p>	<p>Fmaj7 / Fa mayor 7</p>	<p>F / Fa</p>	<p>C7 / Do 7</p>

ACORDES BÁSICOS DE CHARANGO

Dos canciones infantiles populares para trabajar el inicio de lectura musical.

Tengo una vaca lechera

Andante

Estaba el señor Don Gato

Andante

2.3. EL PENTAGRAMA:

Es el lugar donde se escriben las notas y todos los demás signos musicales. Tiene cinco líneas y cuatro espacios, que se cuentan de abajo hacia arriba.

FIGURAS MUSICALES (Figuras, silencios musicales y su duración)

The image shows musical notation for various note values and rests. The first line shows a Redonda (whole note) in 4/4 time, followed by a Blanca (half note) in 2/4 time, a Negra (quarter note) in 4/4 time, a Corchea (eighth note) in 8/8 time, and a Semicorchea (sixteenth note) in 16/16 time. The second line, titled 'Equivalencias Tiempo - Figuras', shows a sequence of notes: a whole note, a half note, a quarter note, an eighth note, and a sixteenth note, each followed by its respective rhythmic equivalent. The third line shows rests: a 'Silencio de Redonda dura 4 tiempos' (whole rest), a 'Silencio de Blanca (2t)' (half rest), a 'Negra (1t)' (quarter rest), a 'Corchea (1/2)' (eighth rest), and a 'Semicorchea (1/4)' (sixteenth rest).

2.3.1. Líneas adicionales superiores e inferiores.

Como entre las líneas y espacios del pentagrama sólo podemos escribir nueve notas, existen líneas y espacios adicionales, para escribir encima y debajo del pentagrama.

LÍNEAS ADICIONALES INFERIORES Y SUPERIORES EN CLAVE DE SOL

The image shows musical notation on a staff with a treble clef. The top part, labeled 'Lineas adicionales inferiores', shows notes Re, Do, Si, La, Sol, Fa, and Mi placed on the lines below the staff. The bottom part, labeled 'Lineas adicionales superiores', shows notes Sol, La, Si, Do, Re, Mi, and Fa placed on the lines above the staff.

Los Simpsons

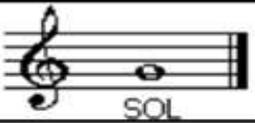
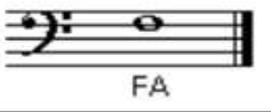
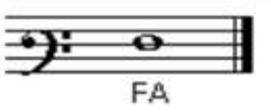
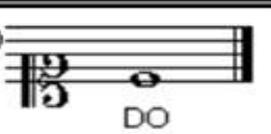
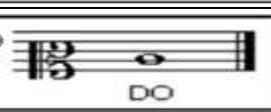
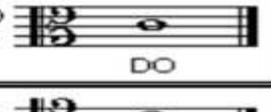
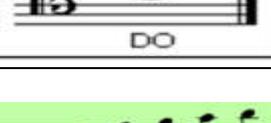
Allegro

Obtenido de: <https://www.pinterest.es/pin/129478558013602944/>

2.5. CLAVES O LLAVES.

Es el primer signo que vemos en cada pentagrama, y son las que le dan el nombre y la altura a las notas.

Clave de SOL : La nota ubicada en la segunda línea recibe el mismo nombre de la clave. Es la que vemos en un tema escrito para guitarra, y es una de las más usadas.	Clave de SOL
Clave de FA en cuarta línea: La nota ubicada en la cuarta línea es el FA. La vemos en los temas escritos para piano en el pentagrama inferior, y es otra de las más usadas.	Clave de FA en 4ta.línea
Clave de FA en tercera línea: Le da el nombre de FA a la nota que escribimos en la tercera línea.	Clave de FA en 3ra.línea
Clave de DO en 1ra: Cuando está en primera línea, le da el nombre de DO a la nota que escribimos en la primera línea.	Clave de DO en 1ra.línea
Clave de DO en 2da: Cuando está en la segunda, el DO se ubica en segunda línea.	Clave de DO en 2da.línea
Clave de DO en 3ra: Cuando está en la tercera, el DO se ubica en la tercera línea.	Clave de DO en 3ra.línea
Clave de DO en 4ta: Cuando está en la cuarta, el DO se ubica en la cuarta línea.	Clave de DO en 4ta.línea

2.6. CALIGRAFÍA MUSICAL.

Es el conocimiento y uso de los símbolos y figuras musicales en una partitura, para que estén distribuidos y ordenados de manera lógica y comprensible para el músico que las interpreta.

La palabra caligrafía (del griego καλλιγραφία) es el arte de escribir empleando bellos signos. El término caligrafía se puede utilizar refiriéndose a dos conceptos diferentes: por un lado, es el arte de escribir con letra artística y correctamente formada, según diferentes estilos; por otro, es el conjunto de rasgos que caracterizan la escritura de una persona o de un documento.

Caligrafía es una palabra que etimológicamente proviene del griego; de “kallos” cuyo significado es belleza, y de “grafein” que es escribir, traduciéndose entonces, como un arte que consiste en escribir a mano con letras bellas y elegantes. Es además el conjunto de rasgos que analizados por entendidos, dan cuenta de la personalidad de quien escribe, independientemente de si la letra sea linda o fea. Esta técnica de conocer la personalidad a través de la letra es utilizada muchas veces en la selección de aspirantes para puestos de trabajo.

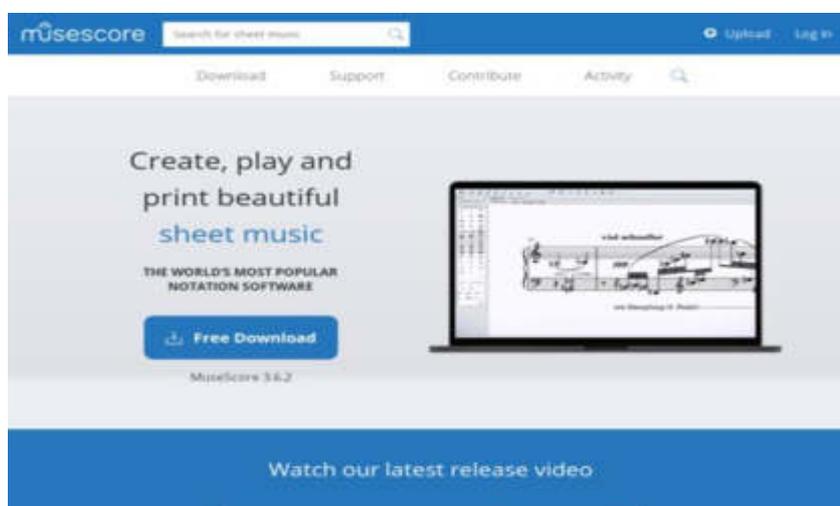
Los orígenes de este arte se remontan a China, dos milenios antes de Cristo, donde los caracteres de sus ideogramas o ideas gráficas constituyen una verdadera expresión artística. También los egipcios gozaron de gran prestigio social por dominar estas técnicas. Más tarde se desarrolló la escritura occidental, pero la caligrafía fue cediendo terreno a la tipografía, al ser inventada por Gutenberg, la imprenta en el siglo XV, utilizando la letra gótica medieval, que difundió por Occidente. Además de la china y la occidental, también se distingue la caligrafía árabe, que es un verdadero arte empleado para sustituir en el ámbito religioso, la representación de imágenes religiosas, prohibidas por el islam. Puesto que caligrafía es el arte de escribir correcta y elegantemente, la caligrafía musical se refiere al pequeño conjunto de reglas que determinan el correcto trazo de los diversos signos de la notación musical.

Por ejemplo: la longitud y dirección de las plicas según el lugar que una nota ocupe en el pentagrama; la distribución adecuada de los signos de acuerdo a los tiempos del compás; etc.

Para la escritura musical existen softwares que ayudan a la escritura de manera más práctica y precisa entre esos softwares tenemos:

2.6.1. MuseScore 2

Es un programa muy excelente para escribir música mediante partituras compatible con: Windows / Mac / Linux. Tiene una excelente interfaz visual, es una de las mejores opciones para muchos escritores y compositores de música, el acceso a las herramientas es sumamente sencillo desde la entrada y la información detallada de las notas lo hacen aún mejor. También te permite importar archivos MIDI y MusicXML; además, adquiere muestras para probar o integrar en tus escritos.

2.6.2. Sibelius

De igual manera es un buen programa para escribir partituras, este software es compatible con Windows y Mac. Es conocido por su fácil uso y su amplia gama de plantillas que ofrece por primera vez, puedes poner en marcha tu imaginación cuando te encuentres atrapado en una rutina creativa. El software ofrece diferentes versiones, como gratuita, versión de cuatro instrumentos, una versión limitada de dieciséis instrumentos y una versión de cuarenta instrumentos de pago, lo que permite te elegir entre varias opciones.

76

2.6.3. Finale

Es un programa muy ligero para crear música y escribir partituras, para imprimir, ideal si no tienes mucho espacio en tu disco duro o si tu PC empieza a sentir el peso de los años. La espartana interfaz de Finale esconde muchas funciones, y es fácil y rápida de usar. Finale se divide en dos versiones: la básica, llamada *Notepad*, que puede descargarse gratuitamente, y la *de pago*, que tiene un precio bastante elevado, pero que se amortiza con funciones más avanzadas ideales para los profesionales.

2.6.4. Tuxguitar

Es una herramienta para editar tablaturas para guitarra, viene equipado con un excelente editor para las tablaturas y partituras, junto a su respectivo visor de las puntuaciones de todas las notas. Además, su pantalla multipista te permite trabajar en varios tracks de la composición de manera simultánea. Lo importante es que puedes gestionar el tiempo y la duración de cada una de las notas, algo que se vuelve en fundamental en este tipo de trabajos. Los efectos integrados como Deslizamiento, Activación, Flexión, Extracción de Martillo y Vibrato son muy efectivos. Es el único programa para hacer partituras que ofrece soporte de trillizos, entre los intervalos 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12. Sin olvidar el tema Oxygen Dark con varios modos oscuros para proteger tu vista.

CUMPLEAÑOS FELIZ (Canción Popular)

Flauta

Do do re do fa mi - do do re do sol fa do do

5 do' la fa mi re si si la fa sol fa

2.7. LAS FIGURAS DE DURACIÓN Y SUS SILENCIOS.

Las figuras musicales, representan la duración del sonido. La figura que representa la unidad musical es la redonda, que dura cuatro pulsos. Las demás figuras son: blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa, semifusa. Equivalencia de las figuras: como se muestra en la imagen, una redonda es igual a dos blancas, y así sucesivamente.

Redonda = dos blancas = cuatro negras.

Blanca= dos negras = cuatro corcheas.

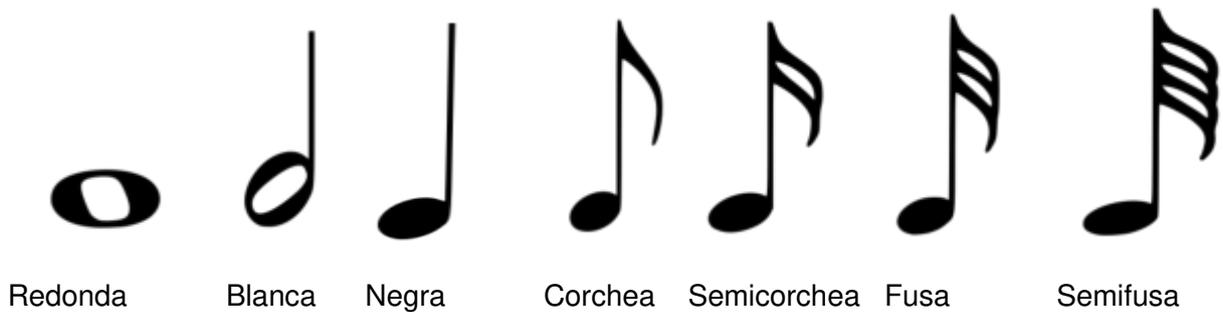
Negra = dos corcheas = cuatro semicorcheas.

Corchea = dos semicorcheas = cuatro fusas

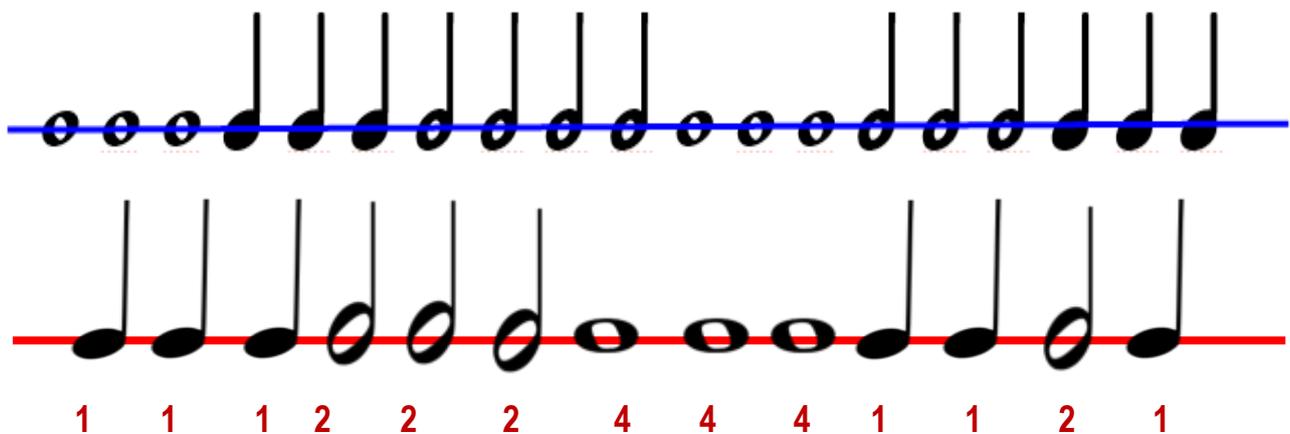
Las figuras musicales y sus silencios: cada figura tiene un silencio equivalente de la misma duración. Las figuras musicales indican duración, la entonación dependerá del lugar en que las coloquemos en el pentagrama.

2.7.1. Las Figuras.

Las figuras sirven para representar la duración de los sonidos musicales. Existen varios tipos de figuras según los distintos valores de los sonidos: redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa, semifusa etc.

Para la mejora del reconocimiento de las figuras musicales un ejercicio muy didáctico es realizar la lectura de dichas figuras en línea de tiempo, por ejemplo en la figura dada se palmea una vez y se cuenta del 2 al 4, ya que la palmada sería el primer pulso, luego otra vez 1 palmada y se espera hasta el cuatro ya que las redondas equivalen a 4 pulsos.

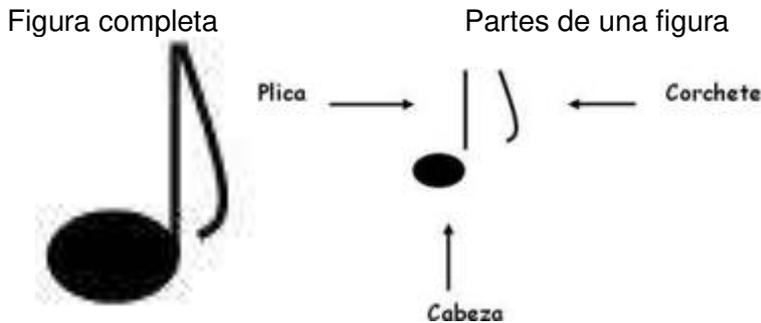

En el segundo ejemplo se puede ver el valor de las figuras, de las cuales sólo se aplaude el valor 1, y luego se espera si tuviera más o de lo contrario se sigue con la siguiente figura si fuera una negra, sugerimos en esta parte que en una primera lectura se haga con las tres figuras musicales.

Partes de una Figura:

En una figura podemos distinguir hasta tres partes:

- Cabeza.
- Plica.
- Corchete.

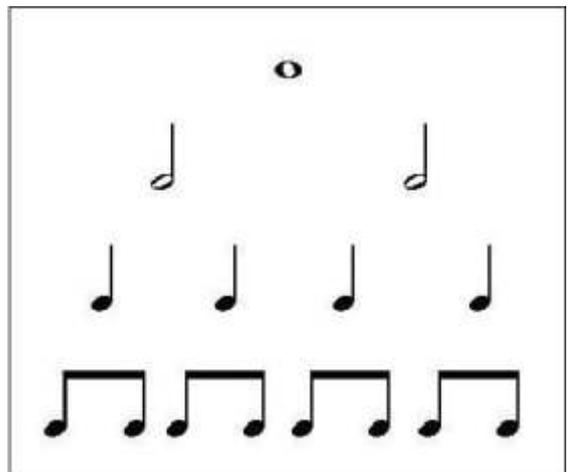
2.7.2. Las figuras y sus silencios.

Las figuras sirven para representar la duración de los sonidos musicales. Cada figura tiene un valor que medimos con el pulso. Los silencios son también figuras. Tienen duración, pero no tienen sonido. Cada figura musical tiene un silencio que dura lo mismo, pero sin sonido.

Estas son las figuras y sus silencios:

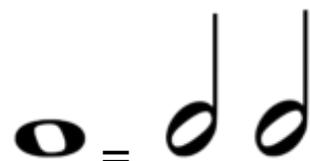
Nombre	Figura	Duración	Silencio
Redonda		4 pulsos	
Blanca		2 pulsos	
Negra		1 pulso	
Corchea		½ (medio) pulso	
Semicorchea		¼ (cuarto) pulso	

Relación Entre las Figuras

Observando el esquema anterior podemos ver varias cosas:

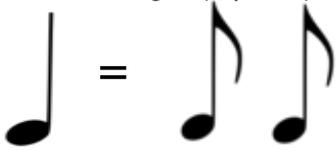
Que una redonda (4 pulsos) la podemos dividir en dos blancas (2 + 2 = 4 pulsos).

Que una blanca (2 pulsos) la dividimos en dos negras (1 + 1 = 2 pulsos).

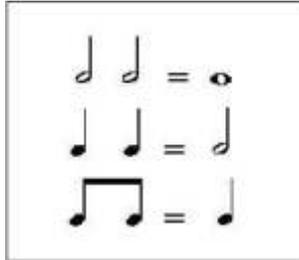

Que una negra (1 pulso) la dividimos en dos corcheas ($\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ pulso).

Así, podemos decir que, uniendo dos figuras de la misma duración, obtenemos una figura de duración inmediatamente superior. Esto lo podemos ver en el cuadro que sigue a continuación:

Relación entre las figuras:

2.8. UBICACIÓN DE LAS NOTAS MUSICALES EN EL PENTAGRAMA.

Los sonidos musicales están representados por las NOTAS. La altura sonora se representa situando estos signos en las diferentes líneas y espacios del pentagrama.

Tenemos siete notas musicales, que ordenados de grave a agudo forman la escala musical. Las notas son DO, RE, MI, FA, SOL, LA y SI.

Como introducción en la lectura musical se puede realizar el ejercicio de completar las notas musicales que faltan en el tema de Noche de Paz, como se aprecia en el ejemplo.

NOCHE DE PAZ

Flute

2.8.1. Las notas musicales:

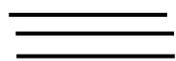
Las notas musicales son siete, do-re-mi-fa-sol-la-si, las cuales según su ubicación en el pentagrama denotaran si son graves o agudas. Como los signos no tienen una misma colocación en el pentagrama, es necesaria determinarla por intermedio de una señal que se coloca al principio del pentagrama o partitura, y que se llama "Clave", son varias las claves que se usaron a través del tiempo y en la actualidad, nos ocuparemos por el momento de estudiar las dos más importantes, en principio la clave de Sol en 2º y Fa en 4º.

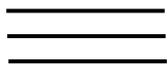
Un primer ejercicio para ubicar las notas sería escribir las notas del pentagrama una vez explicado en el aula se procede a dar tiempo para su desarrollo.

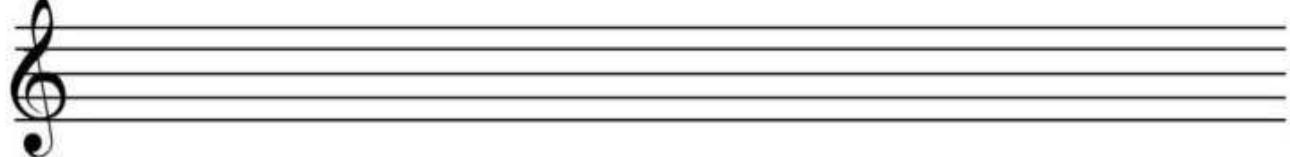

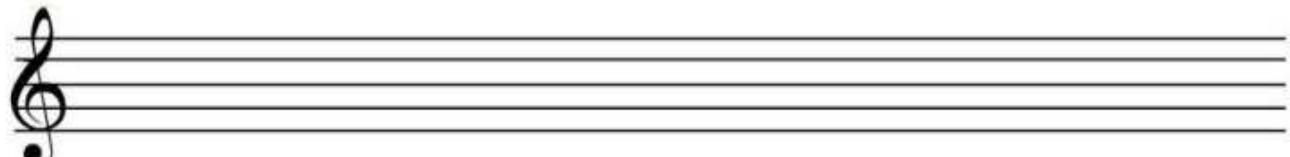
En clave de sol siempre la nota sol se ubica en la segunda línea del pentagrama en base a ello se puede establecer una serie de ejercicios para el logro de la lectura musical, se puede variar en esta parte realizando dictados de ubicación de notas.

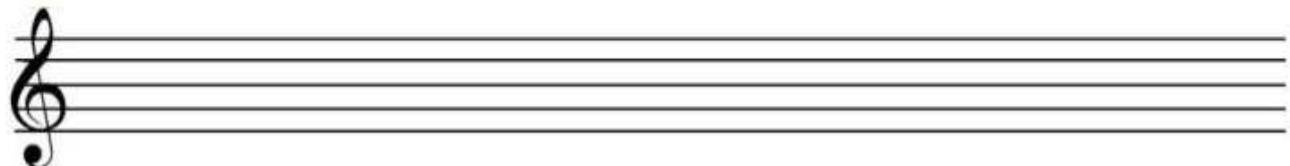
Sonidos agudos

 Sol

 Sonidos graves

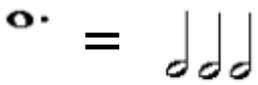

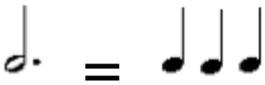

2.8.2.El puntillo:

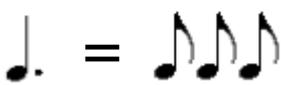
El puntillo es un signo musical que se coloca a la derecha de una figura o silencio, y se usa para aumentar la duración a la mitad de su valor.

Una redonda equivale a 4 pulsos; y al tener un puntillo es igual que fueran 3 blancas que hacen 6 pulsos, ya que la mitad de 4 = 2.

Una blanca equivale a 2 pulsos y si tiene un puntillo se le agrega mas 1 pulso que serían 3 negras su valor.

En el caso para la negra que equivale 1 pulso, sería más ½ de pulso por lo tanto equivale a 3 corcheas.

Si una nota va seguida de un puntillo, su valor de tiempo aumenta una mitad. Por ejemplo, una blanca seguida de un puntillo, equivale a una blanca más una negra. Recalcamos que también los silencios cuentan con valores, para mejorar esta lectura ponemos un ejemplo en una partitura con línea de tiempo.

$\text{♩} = 60$

LAS MAÑANITAS (Flauta)

2.8.3. La ligadura.

La ligadura es un signo musical que tiene una curva y cuando se une mediante esta línea dos figuras musicales o más figuras musicales (iguales o diferentes) en el mismo sonido, de modo que sus duraciones se suman una a la otra. El músico sabe que, al ver una ligadura, solo se toca la primera nota que genera el sonido, y la deja sonando hasta que acabe la ligadura. Para mejor comprensión se diría que las ligaduras son signos que sirven para unir las notas y su escritura es una línea curva que une las notas. Existen ligaduras de dos tipos.

- a. Ligaduras de prolongación
- b. Ligaduras de expresión

a. Ligaduras de Prolongación. La ligadura de prolongación une las duraciones de las figuras unidas por ella.

Dos negras unidas por una ligadura de prolongación son igual a una blanca en la interpretación.

b. Ligaduras de expresión. Las ligaduras de expresión se usan para interpretar un fragmento musical de forma conjunta con una sola acentuación. La ligadura de expresión indica que las notas unidas por ella han de interpretarse sin acentuar todas ellas.

2.8.4. Los Silencios:

Al igual que las notas tienen su duración, también existen una serie de símbolos que indican un silencio, como su propio nombre indica no existe ningún sonido, pero sí hay que respetar su duración. Cuando nos referimos al silencio es la ausencia de ruido o de sonido. En la música es aquello relacionado a una sucesión de sonidos que combina armonía, ritmo y melodía para la recreación de nuestro oído. Un silencio musical, por lo tanto, es una pausa que existe en una pieza de música. Puede definirse este silencio como una nota sin ejecución: cada figura, de este modo, tiene su silencio correspondiente, con quien comparte duración.

	Figura	Silencio	Valores
Redonda			1 Unidad
Blanca			1/2
Negra			1/4
Corchea			1/8
Semicorchea			1/16
Fusa			1/32
Semifusa			1/64

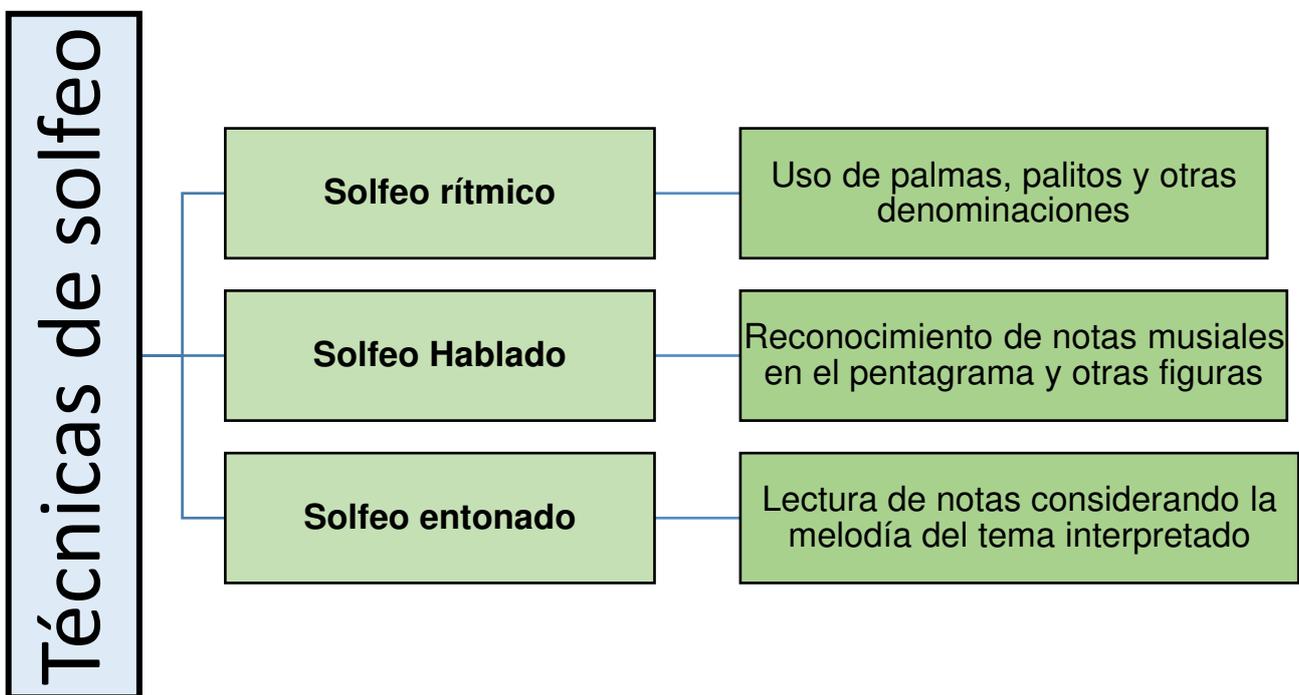
REDONDA BLANCA NEGRA CORCHEA SEMICORCHEA FUSA SEMIFUSA

2.9. SOLFEO RÍTMICO, HABLADO Y ENTONADO:

Solfeo: es la manera peculiar de realizar ejercicios de lectura musical, lográndose de esta manera la entonación dando lectura a las figuras musicales estructuradas en una partitura, lográndose la destreza de una lectura rápida y precisa de dicha partitura. A través del solfeo, la persona entona y recita los nombres de cada nota de una melodía, teniendo en cuenta el tiempo y los valores rítmicos (es decir, la duración de la nota). De forma simultánea, el sujeto debe marcar el compás con una mano. El sonido y el tiempo están representados por caracteres y señales escritos en una partitura o pentagrama, estas figuras representadas en este espacio precisan el ejercicio. Al tiempo pertenecen los compases, figuras, puntillos, silencios, puntos de reposo, calderón, y como con los sonidos palabras que colocadas por abajo o sobre los signos que están dentro del pentagrama, modifican el tiempo. Queda por destacar que el arte es aquello a los que nos dedicamos, practicamos y mejoramos todos los días, con perseverancia e interés. Es una técnica mediante la cual se repite los intervalos regulares y de vez en cuando irregulares de sonidos fuertes y débiles en un tema musical o composición. Para los ejercicios más prácticos en el caso pedagógico se trabaja con sonidos, a través del solfeo, la persona entona y recita los nombres de cada nota de una melodía, teniendo en cuenta el tiempo y los valores rítmicos (es decir, la duración de la nota); existen varios métodos y técnicas, por contexto muchas de ellas deben de adaptarse al caso peruano.

El arte musical se divide en varias ramas una de las más importantes es el solfeo que proviene de los signos musicales sol y fa, antiguamente se denominaba “solmización” que derivaba del sol y mi, es entonces solfeo como se llama en estos días al arte de medir correctamente y entonar dando a cada signo su propio nombre, su práctica constante mejora la calidad de la ejecución instrumental. Aclaramos que en el contexto peruano funciona la integralidad de los lenguajes artísticos para la mejora de aprendizajes en el área de arte y cultura.

2.9.1. Solfeco rítmico.

El ritmo musical engloba todo aquello que pertenece al movimiento que impulsa a la música en el tiempo, por lo cual el solfeo rítmico se basa en “Patrones Rítmicos”, que son secuencias rítmicas repetidas permanentemente en un tema musical, el ejercicio y práctica para la mejora de la lectura musical por la variedad que existe en el Perú de ritmos musicales se puede trabajar con “Bases Rítmicas”, que hay muchos ejemplos en el internet tanto en video como en audio.

Para el solfeo rítmico además de ello se puede valer de las siguientes palabras y valores:

= Taa Taa, = Taa, = Ta, = Ti, y = Tiri

El Condor Pasa

Zarzuela Perú

Daniel Alomía

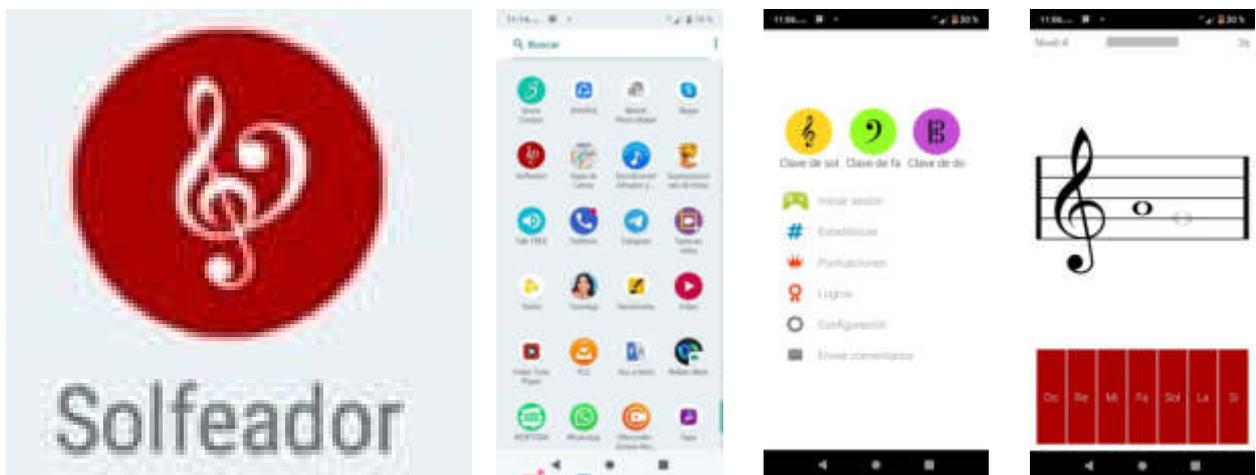
Saxofón

2.9.2. Solfeo hablado.

Es la técnica de entonar una melodía haciendo caso de todas las indicaciones de la partitura gesticulando la marca del compás y pronunciando los nombres de las notas musicales, ayuda mucho a profundizar las melodías de los temas musicales uno de los ejercicios de solfeo hablado puede ser presentar al estudiante una partitura y que vaya dando lectura de las notas musicales ubicadas en la partitura. En el ejemplo se debe mencionar las notas que corresponden como se muestra en el inicio²; considerando que se preocupa por la altura y el tiempo durante la lectura musical.

OJOS AZULES

Recomendamos para su uso en la educación de mejor manera de esta técnica se puede usar un aplicativo denominado "Solfeador", a manera de juego se puede dar lectura rápida a pentagramas.

² Se aclara que las diéresis que se pone al costado de las notas (Sol', Sol''); se pone para denotar que está en 2da octava o tercera.

2.10. LA VOZ:

La voz es el sonido producido por el aparato fonador humano, es el primer instrumento musical y natural. La emisión consciente y articulado de sonidos producidos utilizando el aparato fonador es conocida como la acción de cantar, y el canto tiene un rol importante en los lenguajes auditivos, porque es el único instrumento musical capaz de integrar palabras a la línea musical, es decir ponerle e insertarle literatura y mensaje a la composición musical. El sonido vocal se produce en una acción física combinada de las partes, la función combinada de mucosidad, cuerdas y músculos vocales y de la resonancia y supresión de los armónicos del sonido emitido de la laringe al tracto vocal (boca, cabeza); para una buena técnica se estructura la voz de diafragma o pecho y la voz de cabeza, que es el uso de las cuerdas bucales.

2.10.1. Órganos del aparato fonador.

Para que se produzca la voz como tal requiere de algunos órganos, y todo este sistema se le denomina “aparato fonador” y usa los siguientes órganos:

Órganos de la respiración. Es la encargada de acumular y desplazar el aire a distintas partes del cuerpo, durante este proceso va transformando y alimentando de oxígeno a otros órganos del cuerpo estos órganos son: los pulmones, bronquios y la tráquea.

Órganos de fonación. Es la encargada de extraer del interior del cuerpo el aire hacia el exterior, y durante este proceso pasa por las cuerdas vocales produciendo mediante vibraciones la voz. En este órgano se compone de la laringe, las cuerdas vocales y la boca.

Órganos de articulación. Cuando el aire es expulsado produciendo un sonido con poca disonancia este órgano modifica el flujo de aire de la voz, para producir sonidos y que de la boca no salga solamente un flujo de sonido, si no se articulen palabras de acuerdo al idioma o lengua. En este órgano participa la lengua, los dientes, los labios, el paladar y la glotis.

2.10.2. Cualidades de la voz.

Todas las cualidades que tiene la voz humana son procesos de entrenamiento en su mayor parte y la otra es cuestión de genética, la predisposición que pueda tener cada persona para el canto.

Vibrato: es la extensión u oscilación de la voz durante la producción de una canción o melodía; un cantante tiene una oscilación notoria de amplitud y frecuencia del sonido que se denomina vibrato (Fernández G., M. J., Isidoro Á., C., Rodríguez P. S., Núñez B., F. y Álvarez M., C. A., 2021). Hay vibratos con frecuencias entre 3 y 9 Hz. La frecuencia óptima, percibida como agradable y orgánica, es de 4,5 - 5,5 Hz. El vibrato controla la coordinación entre voz de cabeza (vibración de la capa mucosa) y voz de pecho (vibración de ligamento y musculus vocalis). Según (Fischer, 1997); se distinguen tres formas de vibrato:

- Onda espirativa, inducida por el diafragma
- Onda de glotis, inducida por la glotis y
- Onda compleja, tremor combinado entre glotis y diafragma.

Ámbito y tesitura. El ámbito vocal es el marco total de frecuencias que puede generar un tracto vocal, esta cualidad se mide por la frecuencia más grave y más aguda posibles, y son controladas por el cantante. Dentro del ámbito, el volumen sube de la nota grave a la nota de arriba. Las notas graves comúnmente no son aplicables por la falta de volumen, las notas más agudas por el volumen descontrolado, mediante el timbre y tesitura se clasifican las voces.

Durante la adolescencia, todas las voces cambian de un ámbito agudo a un ámbito más grave, debido al cambio hormonal. Esa mutación es más marcada en voces masculinas que en voces femeninas. Mientras que una voz femenina muta alrededor de una tercia mayor, la voz varonil muta comúnmente alrededor de una octava. Antes de la mutación, un niño puede cantar como soprano o alto. Durante la mutación la voz cambia dentro del marco de una octava. El fenómeno de la

mutación ha sido bien documentado para el cantante alemán Peter Schreier, a través de grabaciones antes y después de la mutación, considerado como la voz de oro murió el 25 de diciembre de 2019. En el barroco, niños cantores fueron castrados para mantener la voz de niño en el cuerpo adulto. Los castrati fueron las verdaderas estrellas de la ópera barroca.

Registros vocales. El término registro vocal denomina la forma de vibración de los labios vocales, ligamentum y capa mucosa, al producir el sonido. En la voz no entrenada, se nota un cambio en timbre al cambiar de un registro a otro, denominado passaggio.

La voz se divide en tres registros básicos. La voz de pecho es un movimiento del músculo vocalis, cuerda vocal y la mucosidad que cubre los labios vocales.

Consideramos importante describir los tipos de voz:

Tipo	Registro
1er registro Voz grave	1ra,2da,3ra octava
2do registro Voz de pecho	4ta,5ta octava
3er registro Voz de cabeza o Falsete.	4ta,5ta,6ta octava
Registro de silbido	6ta,7ma,8va,9na,10ma... octava

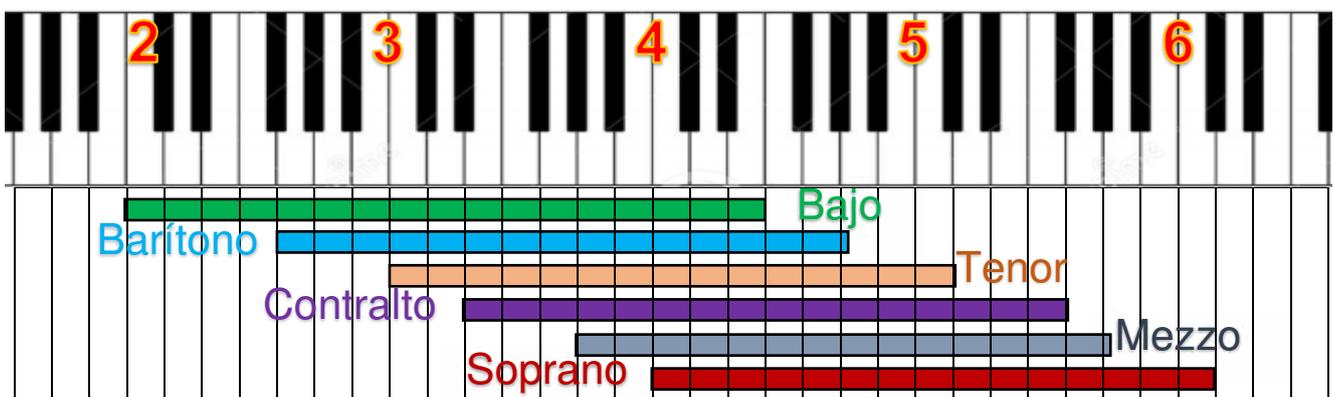
Matices vocales. En el siglo XVI el canto eclesiástico se pone en diferencia a las composiciones polifónicas, el primero compositor de esta tendencia religiosa a 4 voces fue el francés Josquin Desprez (1457-58 - 1521). La nueva técnica de componer hizo necesario diferenciar tipos de voces que cumplieran con diferentes funciones dentro de la música, con esta música surgía la categorías de cuatro tipos de voz: Sopran, Altus, Tenor y Bajo.

En el siglo XIX se hizo necesario agregar dos voces intermedias entre ambos pares: mezzosoprano (femenina) y barítono (masculino). Estas seis voces describen tanto el registro como el "color" (que es un parámetro que combina el timbre de la voz y su intensidad), siguiendo el Sistema Internacional de Índice Acústico:

- o Mezzosoprano desde el la3 hasta el la5.
- o Contralto: desde el 'sol3 hasta el fa5.
- o Tenor: desde el re3 hasta el la4.
- o Barítono: desde el sol2 hasta el mi4.
- o Bajo: desde el mi2 hasta el mi4.

2.10.3. La clasificación de las voces:

Para su mejor determinación de las voces humanas se han clasificado en tres tipos de voces tanto en varones como en mujeres de la siguiente manera:

Es importante considerar como se construyen en el canto los tipos de voces para mejorar la técnica mediante insumos que ayudan a una mejor cobertura en la técnica del canto, por ello incidimos en la importancia de clasificar desde el aparato fonador como se producen los tipos de voces:

Voz de cabeza: Cuando cantamos notas altas de una forma determinada, sentimos vibraciones en la cabeza, esto se debe a la resonancia de la voz al cantar determinadas notas, en la realidad física de estos órganos las cuerdas vocales se estiran y se hacen más finas, así que a eso los antiguos llamaron "voz de cabeza"; en este tipo de voz interviene los dientes, la lengua para darle los adornos a la canción, aclaramos que para una buena técnica se debe de mantener esta voz lo más prolongadamente posible.

Voz de pecho: Es un tipo de registro de voz entre grave/medio, es la que caracteriza a hombres y mujeres con la voz grave (contraltos); en este tipo de voz todo el tejido: ligamento, músculo y mucosa, de los pliegues vocales vibran al producir sonido. Cuando cantamos notas bajas con volumen, sentimos vibraciones en el pecho, por eso llamaron a esto "voz de pecho".

Voz de garganta: El otro tipo de voz denominado "voz de garganta", se manifiesta cuando la voz no se siente claramente en el pecho o la cabeza, sino que se presenta como vibrando directamente en la garganta.

HOMBRES	MUJERES
BAJO (Voz Grave): voz masculina más baja y va desde E2 a E4 (E por encima de la mitad de C).	SOPRANO (Voz Aguda): Es la voz femenina más alta y se encuentra entre las notas C central (C4) y la C alta (C6). La nota más baja de las sopranos es B3, y en algunos casos se les exige D6 para determinados papeles
BARÍTONO (Voz Media): Es común y se encuentra entre el bajo y el tenor. Los registros más comunes del barítono van de F2 a F4 (la F por encima del C central).	MEDIO-SOPRANO o MEZZO-SOPRANO (Voz Media): Esta voz tiene un alcance medio y se sitúa entre la soprano y contralto. La gama de la mezzosoprano se encuentra entre A3 (la A debajo del C central) y A5 (dos octavas por encima).
TENOR (Voz Aguda): más alta en cuanto a registro. La típica voz de tenor se encuentra entre C3 (una octava por debajo de C) y C5, aunque los tenores pueden cantar hasta el segundo F por encima de C media.	CONTRALTO (Voz Grave): Es muy rara y baja al mismo tiempo. Su rango se sitúa entre F3 (La F por debajo del C central) y F5
CONTRATENOR: Es la más alta y en general los contratenores cantan con el registro de falsete. El contratenor varía de G3 a E5 o F5 (casi extinta)	

2.10.3.1. Voces Femeninas.

SOPRANOS: es la voz más aguda de todo el grupo de voces femeninas. Se divide en 3 tipos:

Ligera: es una voz que está dotada de una extraordinaria movilidad, posee un timbre muy fuerte, su sonoridad es brillante y no siendo voluminosa en ocasiones resulta poco potente. Podemos encontrarla en papeles como La Reina de la Noche de La Flauta Mágica de Mozart.

Lírica: es de características similares a la ligera, posee una gran belleza y un timbre expresivo y potente que la hacen aparecer ligeramente más dramática. Su agilidad es considerable y la encontramos como protagonista en la ópera La Traviata de Verdi en el papel de Violetta.

Dramática: es la voz más grave de las sopranos, posee una sonoridad velada y cálida que la acerca al tipo de voz de las mezzosopranos. Su timbre es enérgico y apasionado y la hacen ser la soprano más expresiva. Aparece en operas de Puccini y Verdi como protagonista y además, es la heroína en los dramas Wagnerianos.

MEZZOSOPRANOS: es la voz intermedia entre la soprano y el contralto. Tiene características semejantes a la soprano dramática. Su timbre de voz es cálido, apasionado y lleno. Es protagonista en la ópera Carmen de Bizet.

CONTRALTOS: es la voz más grave de todo el grupo femenino. Su agilidad es media y su timbre grave, profundo y a veces casi viril. Es una voz que escasea muchísimo y se está extinguiendo.

2.10.3.2. Voces Masculinas.

Se caracterizan por su mayor gravedad respecto a las femeninas son muy expresivas.

CONTRATENORES: Es la voz más aguda de las masculinas, está casi extinguida, y al oírlos tenemos la impresión de que el artista canta en falsete. El contratenor (cuyo timbre de voz recuerda a los antiguos castrati), parece ser un cantante masculino, en el que, pese a haber pasado la pubertad la voz no ha evolucionado, de forma natural su registro de soprano infantil. No suele ser demasiado utilizado en la ópera y su papel se da en el repertorio. Porque en aquella época estaba prohibido a las mujeres cantar en iglesias y sus papeles debían hacerlo los hombres con la voz parecida a la de una soprano.

TENORES: Se considera a la voz de tenor al cantante cuya tesitura está situada, dentro de las cuatro voces básicas, entre la del alto y la del bajo. En armonía coral es, igualmente, la voz más aguda que el bajo. Se subdivide en dos clases.

Lírico: es de registro cálido y suave, posee una gran agilidad y suele caracterizarse por un timbre seductor, brillante y flexible. Es protagonista en la ópera don Juan de Mozart en el papel de Don Octavio.

Dramático: es ligeramente más grave que el tenor lírico. Presenta una voz enérgica, de timbre de voz potente. Aparece en la ópera Aída de Verdi en el papel Radares y también es protagonista de casi todos los héroes de las óperas Wagner.

BARÍTONOS: es la voz intermedia entre tenor y bajo. Posee una agilidad media y un timbre viril, lleno, opaco, empastado. Aparece como protagonista en la ópera don Juan de Mozart como Don Juan.

BAJO: es la voz más grave y consistente y la menos ágil.

Lírico: también llamado bajo cantante. Posee una flexibilidad y le hace fácilmente confundible con el barítono. Su timbre es muy lleno y aparece como Felipe II en la ópera Don Carlos de Verdi.

Dramático: denominado bajo profundo, se caracteriza por un sonido grave y digno, con un timbre potente y robusto. Aparece en el papel de Sarastro en la ópera de la Flauta Mágica de Mozart.

Terminando este proceso de análisis sobre las voces para el canto, incidimos que se debe tener en cuenta el cuidado adecuado de la voz, a la vez de considerar el ejercicio ligero diario sin esforzarse más de lo que se puede lograr diariamente y tener mucha paciencia para el logro de desarrollar una hermosa voz y un registro acertado.

2.11. REPERTORIO.

En el repertorio de canciones se sugiere estructurar un número determinado de canciones que los estudiantes pueden copiar o pegar en el cuaderno temas musicales de su agrado.

UNA PALOMA SOBRE UNA RAMA

Una paloma sobre una rama
 abre su pico para cantarla
 Una paloma sobre una rama
 abre su pico para cantarla

La rama tiembla como quien dice
 hay tu no sabes lo que es amar
 la rama tiembla como quien dice
 hay tu no sabes lo que es amar
 yo te querido, yo te amado
 tu no haz sabido corresponderme
 yo te querido, yo te amado
 tu no haz sabido corresponderme
 gota por gota , llanto por llanto
 mis ilusiones se acabaron
 gota por gota , llanto por llanto
 mis ilusiones se acabaron

Una cartita tu me escribiste
 donde me dices ya no te quiero
 Una cartita tu me escribiste
 donde me dices ya no te quiero
 ahora me dices papeles hablan
 que mi cariño no vale nada
 ahora me dices papeles hablan
 que mi cariño no vale nada....
 Cuando me vaya solo te pido
 que no me borres de tu memoria
 Cuando me vaya solo te pido
 que no me borres de tu memoria
 por algo he sido siquiera un día
 tu fiel amante palomita
 por algo he sido siquiera un día
 tu fiel amante palomita

ay llorando llorando llorando estas
 ay no llores no llores por que me voy
 ay llorando llorando llorando estas
 ay no llores no llores por que me voy

2.12. INSTRUMENTOS MUSICALES.

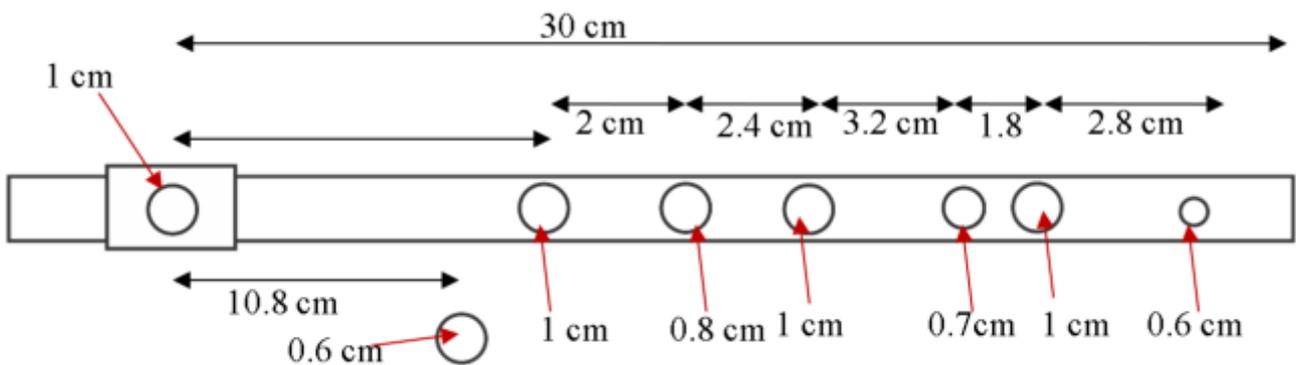
Un instrumento musical es un objeto compuesto por la combinación de uno o más sistemas resonantes y los medios para su vibración, construido con el fin de reproducir sonido en uno o más tonos que puedan ser combinados por un intérprete para producir música. Al final, cualquier cosa que produzca sonido puede servir de instrumento musical, pero la expresión se reserva, generalmente, a aquellos objetos que tienen ese propósito específico, entendiéndose que el primer instrumento musical es la voz, y el mismo cuerpo.

Cada instrumento musical tiene su timbre o color característico; así, un mismo fragmento musical puede sonar muy distinto según el instrumento que lo interprete. Por eso, para un compositor es muy importante conocer las posibilidades tímbricas y expresivas de estos. Toda la música a través de la historia tiene una evolución lógica de acuerdo a las necesidades expresivas y los contextos.

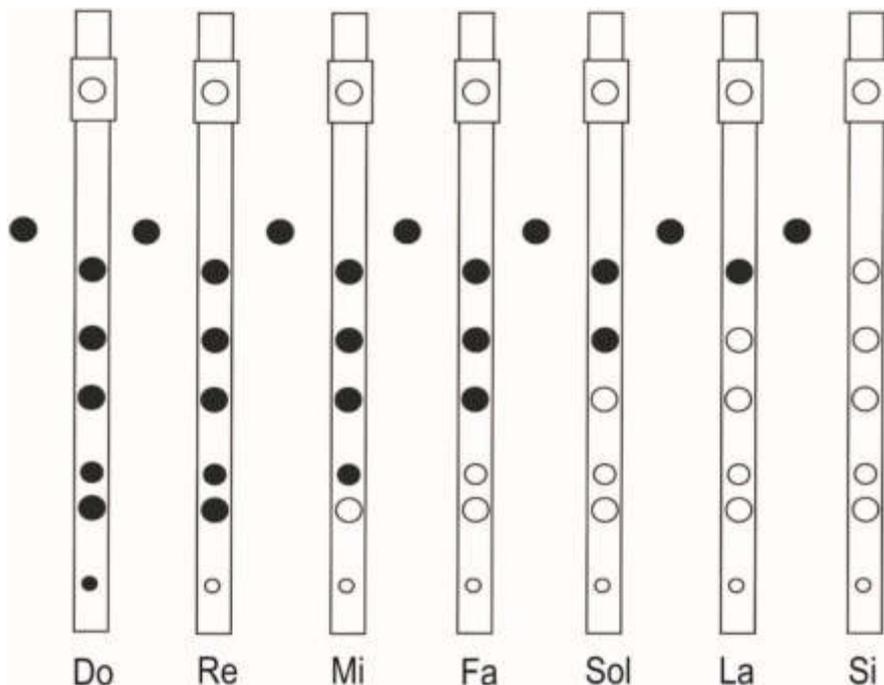
Nuestros primeros instrumentos musicales en el Perú fueron rudimentarios, pero han ido evolucionando y mejorando cada vez más, a la vez integrando otros instrumentos para su propia expresión musical mediante el lenguaje auditivo.

FLAUTA TRAVERSA ANDINA

Flauta travesa andina en tubo PVC de 3/4 de luz, afinado en Do.

POSICIONES DE LA FLAUTA TRAVERSA ANDINA

2.12.1. Clasificación de instrumentos musicales.

Existen muchas divisiones alternativas y subdivisiones de instrumentos. Generalmente, al estudiar los instrumentos musicales es frecuente encontrarse con la clásica división de los instrumentos en cuatro familias: viento, cuerda, percusión y los instrumentos eléctricos (que se crearon hace poco). Sin embargo, debido a que esta clasificación está orientada a los instrumentos de la orquesta sinfónica, adolece de ciertas restricciones y defectos. Debido a ello, algunos musicólogos sencillamente amplían esta clasificación añadiendo hasta tres categorías adicionales: voz, teclados y electrónicos. Sin embargo, en 1914 los músicos Curt Sachs y Erich Hornbostel idearon un nuevo método de clasificación que, atendiendo a las propiedades físicas de cada instrumento, pretendía ser capaz de englobar a todos los existentes. Una tercera clasificación, muy seguida en el este de Asia, clasifica los instrumentos atendiendo a sus materiales de construcción: metal, madera, barro, cuero, entre otros.

Pero si se busca una clasificación más sencilla, se puede escoger por viento, cuerda y percusión.

2.12.1.1. Cordófonos:

Vibran las cuerdas. Ej.: guitarra, piano, violín. Son aquellos instrumentos que producen el sonido mediante la vibración de las cuerdas.

Características físicas de las cuerdas:

- Cuanto mayor sea la longitud de una cuerda más grave es su sonido.
- Cuanta más gruesa es la cuerda más grave es su sonido.
- Cuanto más tensa está una cuerda más aguda es su sonido.

Cuerda Frotada. Los instrumentos de esta familia se clasifican en tres grupos: Son aquellos que producen las vibraciones sonoras por medio de la frotación de las cuerdas, para ello se emplea el ARCO que es una varilla de madera en cuyas extremidades se engasta una mecha de hilos muy finos (de nylon, antiguamente crines de caballo), cuya tensión puede regularse. Estos hilos se embadurnan con una resina especial para que puedan rozar bien las cuerdas. Los instrumentos de cuerda frotada más utilizados son los pertenecientes a la familia del violín: Violín, Viola, Violonchelo y Contrabajo.

Cuerda Pulsada. Son aquellos instrumentos que producen las vibraciones de las cuerdas, y por lo tanto el sonido, punteándolas o pulsándolas con los dedos, uñas o plectros (púas). Estos son algunos de los instrumentos de este grupo: laúd, arpa, guitarra, clavecín, bandurria, banjo etc.

Cuerda percutida. Son aquellos instrumentos que producen el sonido al golpear o percutir las cuerdas. De todos los instrumentos de este grupo el piano ha sido el que se ha impuesto en nuestra cultura.

2.12.1.2. Aerófonos:

Vibra una columna de aire. Ej.: flauta, clarinete, trompa. Los aerófonos son aquellos instrumentos musicales que producen el sonido mediante la vibración del aire contenido dentro del tubo.

Características físicas de los tubos:

- A mayor longitud del tubo, más grave es su sonido.
- A mayor diámetro o sección del tubo, más grave es su sonido.
- A mayor presión del aire más agudo es su sonido.

Desde muy antiguo se han realizado una serie de orificios en los tubos para modificar su longitud, consiguiendo emitir más sonidos y con mayor facilidad, pero tan sólo con los orificios que nuestros dedos pueden tapar. Con el tiempo se fueron creando y perfeccionando sistemas con los que se pueden acortar y alargar los tubos.

- **Sistema de llaves:** Son mecanismos a modo de palancas y tapaderas que se aplican a los orificios, permitiendo tapar y destapar un número de ellos que manualmente sería imposible realizar. Este sistema se aplica a los instrumentos de viento-madera (clarinetes, flautas...)

- **Sistema de varas:** Consiste en empotrar un tubo dentro de otro, de manera que pueda deslizarse, alargando y acortando el tubo, para obtener sonidos más graves o sonidos más agudos. Este sistema se aplica al trombón.

- **Sistemas de pistones y válvulas:** Son dos sistemas que consiguen el mismo objetivo, desviar las vibraciones sonoras por circuitos de diferentes longitudes. Este sistema se aplica a los instrumentos de viento metal, (trompeta, tuba.).

Viento Madera. Tradicionalmente son aquellos instrumentos de viento contruidos en madera, aunque en la actualidad también incluye algunos instrumentos contruidos en metal, nos referimos a las quenás, zampoñas y otros que se usan en el Perú. Esto se debe a que el nombre les fue dado a la mayoría cuando aún eran fabricados de madera. No obstante, se siguen clasificando dentro de las maderas por su timbre y su sonido característico. Dentro de este grupo podemos clasificar los distintos instrumentos según el tipo embocadura que utilicen:

De **BISEL.** Es el tipo de boquilla que utilizan las flautas, y produce el sonido al cortar mediante una arista afilada (bisel), el aire del soplo en dos partes; una se dirige al interior del tubo y otra al exterior, obteniendo así la suficiente presión para producir el sonido. Algunos instrumentos: Flauta de pico, flauta travesera, flautín y flauta de pan (zampoña)

Lengüeta Simple. La lengüeta es una lámina de caña fina y flexible, que se coloca en un lateral de la boquilla que está abierto, ajustándose por medio de aros metálicos con tornillos ajustables. Al soplar, el aire pasa entre la boquilla y la lengüeta haciendo que ésta vibre. Es la vibración de la lengüeta la que produce la vibración del aire del tubo y que se produzca el sonido. Algunos Instrumentos: saxofón, clarinete.

Doble Lengüeta. Es una boquilla que tiene dos láminas muy finas y flexibles, que se atan alrededor de un pequeño tubo metálico llamado tudel. El tudel encaja dentro de una base de corcho que se fija firmemente en el extremo superior del instrumento. Al soplar a través de las láminas o lengüetas, éstas vibran chocando una contra otra, abriendo y cerrando alternativamente la entrada de aire en el tubo, produciendo la vibración del aire del interior del instrumento y el sonido. Algunos instrumentos: dulzaina, oboe, corno inglés, fagot y contrafagot.

Viento Metal. Los instrumentos de esta familia tienen una boquilla con forma de embudo. El instrumentista apoya sus labios contra la boquilla y al soplar hace que vibren de forma parecida a la doble lengüeta. Las vibraciones de sus labios se transmiten a la columna de aire en el interior del tubo, surgiendo así el sonido. El timbre de un instrumento de metal depende del tipo de boquilla utilizado, del diámetro del tubo, y del tamaño y forma de la campana terminal. La altura del sonido depende de la longitud del tubo y de la tensión de los labios. Los instrumentos de viento-metal más utilizados en la orquesta moderna son los siguientes: trompa, trompeta, tuba y trombón. **La sordina** es un elemento que se introduce en el extremo de los instrumentos de viento-metal para amortiguar su sonido haciéndolo más suave y con otro tipo de sonoridad.

Instrumentos de soplo mecánico. Son aquellos instrumentos en los que la columna de aire se produce por otros mecanismos, sin que intervenga el soplo del instrumentista. El elemento que produce la corriente de aire es un fuelle. Los dos principales instrumentos son:

Acordeón. Es un instrumento de lengüetas libres que utiliza el aire a presión producido por un mecanismo de fuelle. A cada lado del fuelle se sitúan dos teclados de botones, uno para cada mano. Los de la derecha pueden tener forma de teclas como las del piano y las de la izquierda son botones

que sirven para hacer los bajos y acordes de acompañamiento. Estos botones accionan unas válvulas que permiten la entrada de aire desde el fuelle a las distintas lengüetas.

Órgano. En el órgano, el aire es proporcionado por un sistema de fuelles y, por tanto, no precisa del soplo del instrumentista. El aire se conduce desde los fuelles por distintos canales hasta unos grandes cajones de madera denominados "secretos". En la parte superior del secreto se encaja el pie de los tubos. Las teclas hacen que el aire se introduzca en el canal correspondiente a la nota deseada. La "consola" es la mesa de mando del organista, donde se accionan los teclados y el pedalero.

2.12.1.3. Membranófonos:

Vibra una membrana tensa. Ej.: tambor, pandero, timbal. Características generales de la percusión:

- A mayor tamaño, más grave es el sonido que produce.
- El timbre del instrumento depende del material con el que está hecho (metal, madera, plástico, etc.).
- El timbre depende también del tipo de percutor que se utilice: palillos de tambor, baquetas duras o blandas, martillos, escobillas, etc.

Algunos instrumentos de percusión son capaces de producir sonidos de la escala musical y podemos interpretar melodías con ellos. Los llamamos instrumentos de percusión de sonido determinado. Otros, no producen notas musicales y solo se pueden hacer ritmos con ellos. Son los más numerosos y los llamamos instrumentos de percusión de sonido indeterminado. Además de tener en cuenta esta característica, podemos clasificar los instrumentos de percusión en dos grupos: Membranófonos y los Idiófonos. Timbal. Es un instrumento de sonido determinado. Estos son algunos de los membranófonos de sonido indeterminado más conocidos: bombo, pandereta, caja clara (tambor), pandero, djembé, bongos, congas etc.

2.12.1.4. Idiófonos:

Vibra el propio cuerpo del instrumento. Ej.: triángulo, caja china. Idiófonos de sonido **determinado** percutidos. Marimba, vibráfono, campanas tubulares etc. Idiófonos de Sonido **Indeterminado**; Percutidos: Son aquellos instrumentos que se percuten para poder producir sonidos. Algunos instrumentos: gong, cajón flamenco, caja china, triángulo.

Entrechocados: Están formados por dos partes iguales que se entrechocan, platillos castañuelos, claves, crócalos.

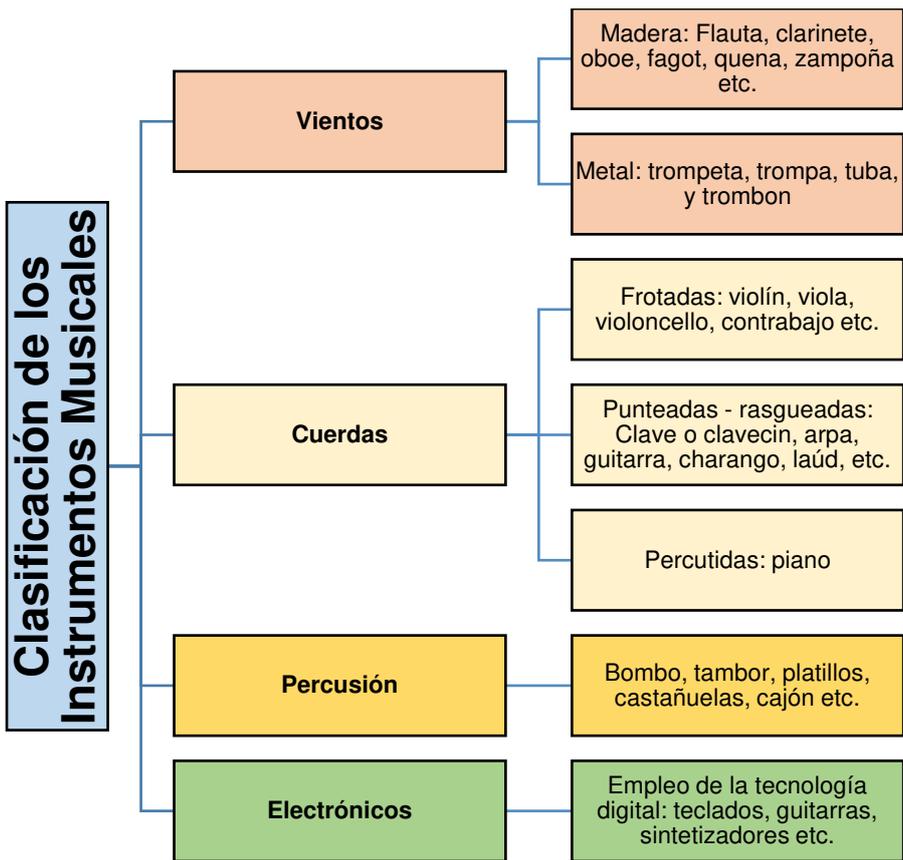
Sacudidos: Son instrumentos que hay que sacudir para que suenen. Maracas, cascabeles, cabaca, etc.

Raspados: Son instrumentos que se frotran o raspan para que suenen como el güiro.

2.12.1.5. Electrófonos:

El sonido se produce mediante impulsos eléctricos, en la actualidad se viene diseñando instrumentos digitales que sin necesidad de considerar una cantidad inmensa de instrumentos musicales se puede producir música desde espacios pequeños a los que se les denomina como disc-jockey con la abreviatura DJ; que combina una serie de sonidos para producir la música electrónica. En este grupo de instrumentos podemos encontrar Ej.: sintetizador, batería eléctrica.

Con el avance de la ciencia seguro que nos encontraremos con nuevas maneras de realizar música, por el momento se ha de disfrutar con lo que contamos como son instrumentos modernos e instrumentos musicales digitales en caso de los aplicativos de celular, es decir no hay pretextos para hacer música desde casa o el lugar de donde uno esté ubicado la música es el sonido que nos transporta y comunica con el alma.

2.13. EJECUCIÓN INSTRUMENTAL.

Debemos de tener en cuenta mucho como docentes de arte, que es importante la ejecución del análisis de la situación actual de los estudiantes exclusivamente en el primer grado ya que muchos de ellos desconocen sobre temas relacionados al arte, por lo cual se puede iniciar con cantos básicos como el tema “¿estrellita donde estas?”, ojos azules y entre otros temas.

Práctica con guitarra, cajón y flauta de una paloma sobre una rama. En esta etapa también se puede seleccionar temas del entorno social pero que no sean muy complejas, o sea que estén ligadas al contexto local para facilitar el logro de la melodía y el timbre respectivo.

Theme ESTRELLITA

Thème Thema Tema

Himno a la alegría
de la 9ª Sinfonía

L. van Beethoven
(1770-1827)

Feliz Navidad

Allegro Fine

D.C. al Fine

The musical score for 'Feliz Navidad' is written in 4/4 time. It consists of three staves. The first staff begins with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The tempo is marked 'Allegro'. The piece concludes with a double bar line and the word 'Fine'. The second and third staves continue the melody and accompaniment, with the third staff ending with 'D.C. al Fine'.

María tenía un corderito

Andante

The musical score for 'María tenía un corderito' is written in 4/4 time. It consists of two staves. The tempo is marked 'Andante'. The piece concludes with a double bar line.

Un elefante se balanceaba

Andante

The musical score for 'Un elefante se balanceaba' is written in 4/4 time. It consists of two staves. The tempo is marked 'Andante'. The piece concludes with a double bar line.

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

LENGUAJE AUDITIVO (MÚSICA)

Prof. Oscar Jaime MAMANI POCOHUANCA

E	A	C	O	R	C	H	E	A	I	M	P	O	S	T	A	C	I	O	N	D	E	V	O	Z	B	D	A	E
L	U	L	X	R	K	O	T	M	H	Z	O	V	I	T	I	D	U	A	E	J	A	U	G	N	E	L	L	I
P	O	I	R	A	N	E	C	S	E	E	D	O	I	N	I	M	O	D	Y	E	J	A	S	N	E	M	T	Y
E	A	E	D	V	L	E	L	E	M	E	N	T	O	S	D	E	L	A	M	U	S	I	C	A	E	C	U	L
N	F	L	Z	Q	D	S	U	N	O	T	A	S	A	L	T	E	R	A	D	A	S	G	O	W	K	U	R	A
T	C	L	A	V	E	D	E	S	O	L	T	G	A	U	O	N	A	R	P	O	S	O	Z	Z	E	M	A	C
A	Z	C	O	R	D	O	F	O	N	O	S	T	I	S	A	L	L	O	S	A	F	I	M	E	R	O	D	I
G	O	E	F	L	O	S	E	D	S	A	C	I	N	C	E	T	Q	F	U	S	A	S	U	F	I	M	E	S
R	V	I	D	I	O	F	O	N	O	S	O	N	I	D	O	S	G	R	A	V	E	S	G	R	Y	M	F	U
A	A	Y	G	S	E	L	A	C	I	S	U	M	S	A	R	U	G	I	F	S	A	L	I	J	R	C	X	M
M	L	O	L	R	F	E	J	E	C	U	C	I	O	N	I	N	S	T	R	U	M	E	N	T	A	L	T	A
A	L	I	B	E	X	P	R	E	S	I	O	N	V	E	R	B	A	L	Y	C	O	R	P	O	R	A	L	I
M	L	M	P	S	E	R	O	I	R	E	F	N	I	E	S	E	R	O	I	R	E	P	U	S	H	V	I	F
P	I	S	O	L	F	E	O	E	N	T	O	N	A	D	O	O	S	I	R	E	D	O	N	D	A	E	F	A
T	S	E	L	A	N	O	I	C	I	D	A	S	A	E	N	I	L	W	N	I	Z	S	L	F	C	D	A	R
A	C	I	S	U	M	A	L	O	D	A	L	B	A	H	O	E	F	L	O	S	R	O	N	E	T	E	I	G
R	Y	D	U	R	A	C	I	O	N	T	R	E	Z	F	W	O	L	L	I	T	N	U	P	L	E	F	N	I
Y	G	B	T	S	X	R	N	V	O	L	M	L	O	S	S	I	L	E	N	C	I	O	S	W	Z	A	O	L
X	V	A	C	N	A	L	B	S	O	D	U	G	A	S	O	D	I	N	O	S	R	U	I	D	O	I	M	A
I	N	S	T	R	U	M	E	N	T	O	S	M	U	S	I	C	A	L	E	S	P	W	I	Y	X	D	R	C
R	E	S	E	D	R	O	C	A	E	L	E	C	T	R	O	F	O	N	O	S	B	A	Q	O	S	O	A	C
V	T	K	D	E	G	D	A	D	I	S	N	E	T	N	I	O	C	I	M	T	I	R	O	E	F	L	O	S
W	K	I	N	T	E	R	P	R	E	T	A	C	I	O	N	Y	V	I	B	R	A	T	O	X	R	E	B	N
A	R	U	D	A	G	I	L	A	L	C	L	A	V	E	S	O	L	L	A	V	E	S	B	P	S	M	E	G
M	L	S	E	L	A	C	I	S	U	M	S	A	T	O	N	S	O	P	R	A	N	O	I	P	H	G	W	R
O	D	I	N	O	S	M	E	M	B	R	A	N	O	F	O	N	O	S	S	O	N	O	F	O	R	E	A	P
A	H	O	N	O	T	I	R	A	B	B	W	A	E	H	C	R	O	C	I	M	E	S	R	A	X	U	W	P
C	O	N	T	R	A	L	T	O	V	R	O	N	E	T	A	R	T	N	O	C	F	O	J	A	B	K	Y	E
O	D	I	N	O	S	L	E	D	S	E	D	A	D	I	L	A	U	C	A	C	B	D	S	R	I	T	M	O

LENGUAJE AUDITIVO

- LA MÚSICA
- SONIDO
- RUIDO
- CUALIDADES DEL SONIDO
- ALTURA
- DURACIÓN
- INTENSIDAD
- TIMBRE
- ELEMENTOS DE LA MÚSICA
- RITMO
- MELODÍA
- ARMONÍA
- IMPOSTACIÓN DE VOZ
- INTERPRETACIÓN Y VIBRATO
- EXPRESIÓN VERBAL Y CORPORAL
- MENSAJE Y DOMINIO DE ESCENARIO
- ACORDES
- EL PENTAGRAMA
- LÍNEAS ADICIONALES
- SUPERIORES E INFERIORES

NOTAS MUSICALES

- DO RE MI FA SOL LA SI
- NOTAS ALTERADAS
- CLAVES O LLAVES
- CLAVE DE SOL
- CLAVE DE FA
- CALIGRAFÍA MUSICAL
- LAS FIGURAS MUSICALES
- LOS SILENCIOS
- REDONDA
- BLANCA
- NEGRA
- CORCHEA
- SEMICORCHEA
- FUSA
- SEMIFUSA
- SONIDOS AGUDOS
- SONIDOS GRAVES
- EL PUNTILLO
- LA LIGADURA
- TÉCNICAS DE SOLFEO

SOLFEO RÍTMICO

- SOLFEO HABLADO
- SOLFEO ENTONADO
- LA VOZ
- BAJO
- BARÍTONO
- TENOR
- CONTRATENOR
- SOPRANO
- MEZZOSOPRANO
- CONTRALTO
- INSTRUMENTOS MUSICALES
- CORDÓFONOS
- AERÓFONOS
- MEMBRANÓFONOS
- IDIÓFONOS
- ELECTRÓFONOS
- EJECUCIÓN INSTRUMENTAL

3. TEATRO:

3.1. CONCEPTO.

El teatro (del griego θέατρον theatrón 'lugar para contemplar'); está considerada como parte de los lenguajes escénicos, es la parte del área de arte y cultura relacionada con la actuación, que representa historias, hechos de la vida diaria, sucesos históricos y otros, frente a una audiencia usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo; es también el género literario, que comprende las obras concebidas para un escenario, ante un público, muchos escritores han dedicado su vida a elaborar y escribir textos literarios direccionados al teatro. El Día del Teatro se celebra el 27 de marzo.

En todo ejercicio durante las sesiones de teatro en la parte práctica es importante el calentamiento respectivo, realizando ejercicios de articulación de los miembros superiores e inferiores, así como giros y movimientos de cabeza como parte de la rutina de cada taller.

Armar figuras: puede parecer sencillo el realizar figuras en grupos como círculos, cuadrados, triángulos, para los estudiantes; sin embargo al momento de hacerlo suele suceder confusiones en especial cuando no se tiene estructurado la idea de ser actor, los ejercicios grupales de formar figuras como cruces, palomas, y otras formas de acuerdo al avance de la ideas en el momento es importante, se puede coger fichas de figuras y a manera de sorteo se va dictando las figuras que cada integrante de grupo ha de formar y establecer, estos juegos refuerzan la estructura de ubicación de iniciante de actor.

Una vez culminado la estructura de figuras en las partes se puede pedir de manera individual en el lugar que estén ubicados la realización de ejercicios relacionados con otras formas usando el cuerpo, como una cruz personal, que imaginen que están crucificados, y requieren de mucha fuerza para seguir soportando el dolor, luego que hagan varios círculos con sus brazos y piernas.

Se puede realizar variaciones la idea de este tipo de introducción en el teatro es iniciar y afianzar la seguridad de expresar con el cuerpo realizando ejercicios de actos teatrales tan sencillos en forma grupal, pero a la vez generando la personalidad del actor, expresar movimientos mediante figuras e insinuaciones ayuda a establecer contacto con el público; en la figura que hayan armado se puede realizar otras formas como representar animales: aves, cuadrúpedos, personajes e incluso se puede establecer contacto con música insinuando movimientos que representen la música, para ello podemos representar sensaciones con emociones en el sonido de la música.

Expresiones gestuales:

Los estudiantes salen al escenario (aula) de manera individual o grupal, y realizan expresiones faciales, para entrar en calor el docente debe realizar los primeros ejemplos de gestos usando para ello la ficha que se deja en la siguiente página, es preciso aclarar que se debe uno quitar los esquemas "del que dirán", ya que es un atajo para no lograr divertirse con la actividad, estas y se evalúa mediante una lista de cotejo que se anexa a la presente guía, el realizar de manera natural pero con énfasis en las emociones es muy importante para el logro de esta actividad y su éxito en el logro de aprendizajes.

1. Serio.
2. Alegre.
3. Triste.
4. Amargado.
5. Furioso.
6. Asustado.
7. Grito.
8. Asco.
9. Enamorado.
10. Carcajada.

FICHA DE EVALUACIÓN DE EXPRESIONES FACIALES – LISTA DE COTEJO

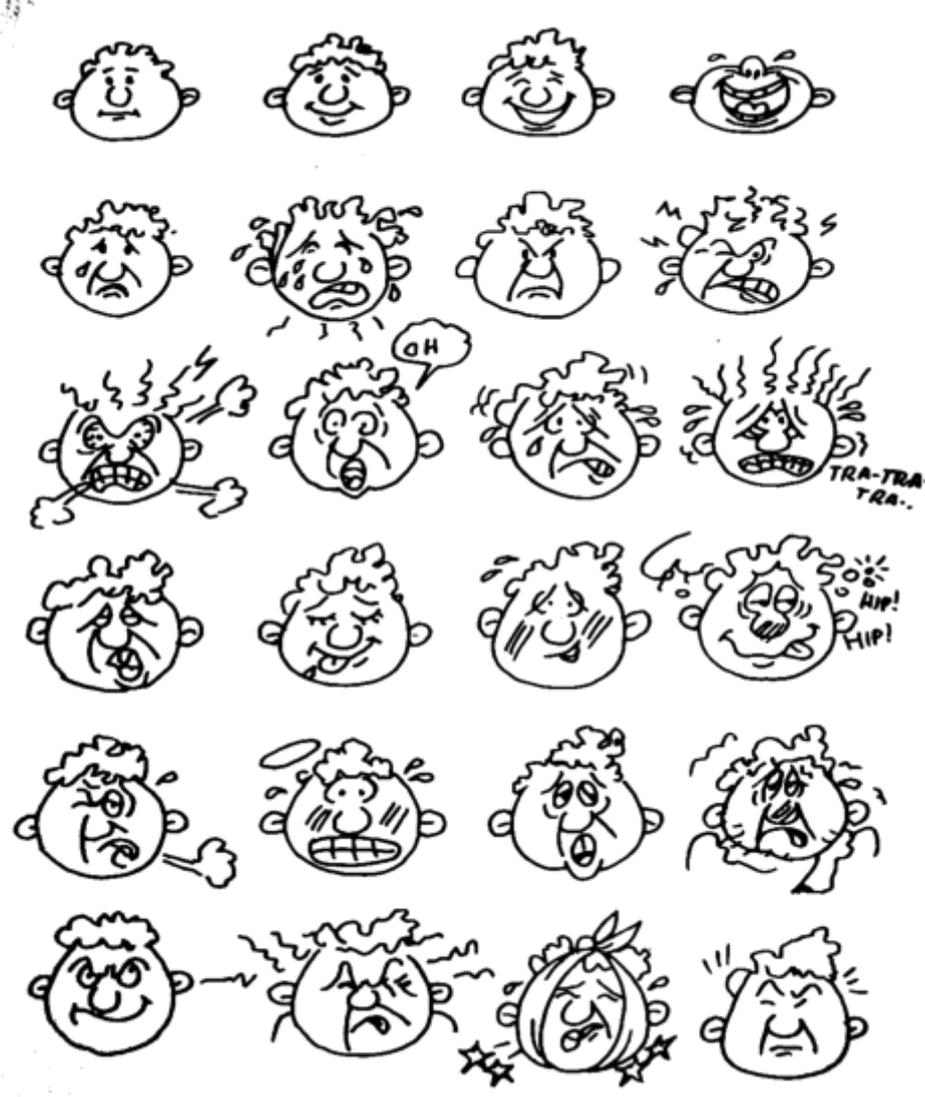
Institución Educativa:

Docente:

Grado y Sección: Primero _____

TEMA: Expresiones Faciales en el Teatro FECHA: _____

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	Logra ejecutar el gesto.										
		Serio	Alegre	Triste	Amargado	Furioso	Asustado	Grito	Asco	Enamorado	Carcajada	PUNTAJE VALORACIÓN
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												

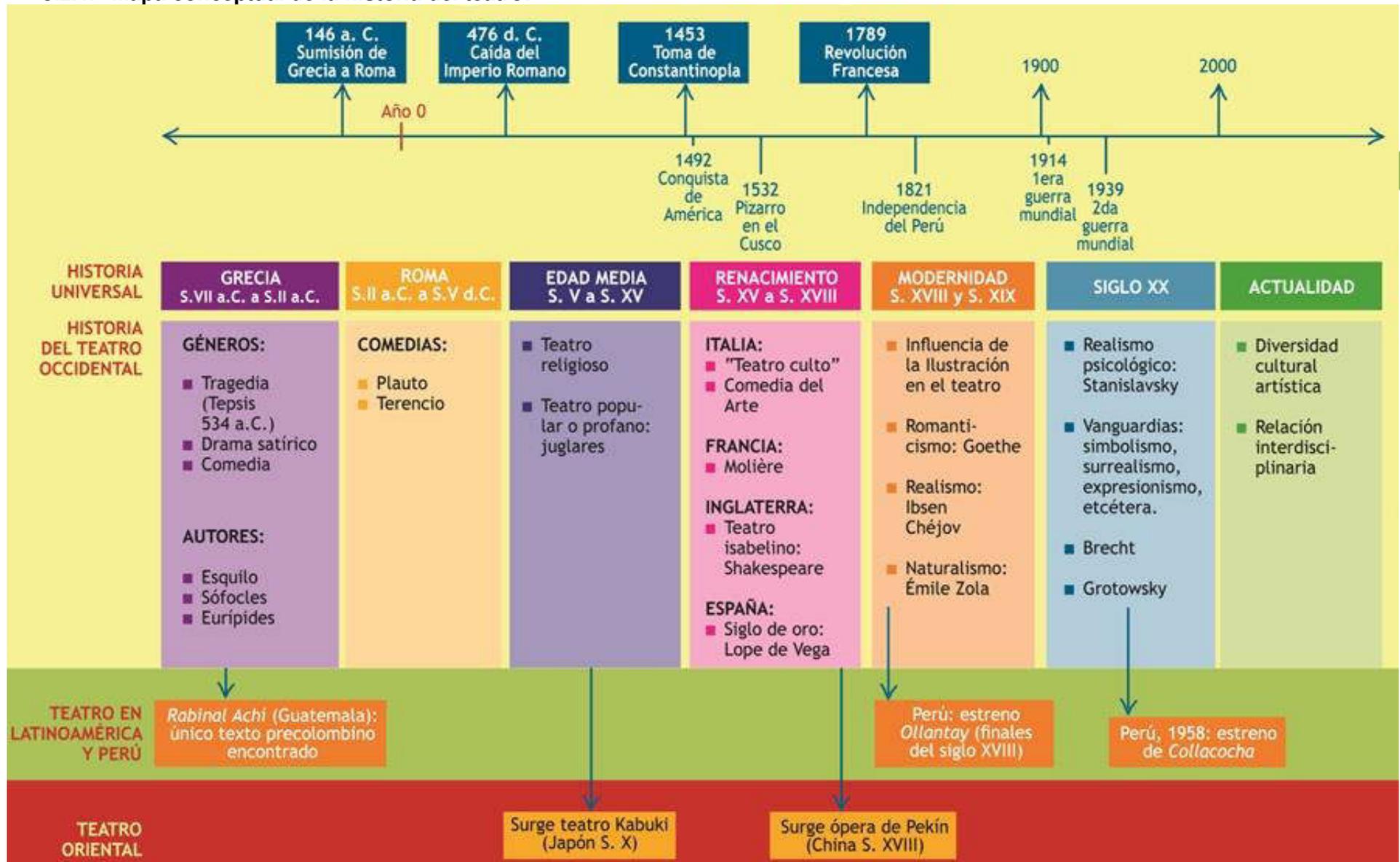
3.2. BREVE HISTORIA DEL TEATRO.

Los orígenes históricos del teatro están asociados a la evolución de los rituales relacionados con la caza y con la recolección de frutos y alimentos propios de la agricultura. En el siglo V-VI aC, nace el teatro en Atenas en Grecia, los atenienses celebraron rituales en honor a Dionisio, el dios del vino y las plantas. Estas ceremonias rituales primitivas se convierten en teatro o el inicio del teatro, uno de los logros culturales más importantes de los griegos para la historia de la humanidad en cada ciudad y asentamiento se construyó un teatro. El primer teatro construido fue dedicado a Dionisio, donde la orquesta, el público y el escenario se dividieron en tres partes. Los primeros teatros griegos constaban de dos formas: una sala circular donde se encontraba la estatua de Dionisio y un auditorio. Fue allí a través de dos callejones, así mismo los pedestales eran semicirculares, es cuando esta idea religiosa fue llevada a la perfección en el mundo maravilloso del teatro. Los romanos adoptaron la forma y disposición de los teatros griegos, pero construyeron tribunas en lugares donde no había colinas. Se crearon entonces las representaciones teatrales, donde la coreografía, la música, la recitación y el texto formaban un equilibrio inigualable. Entre los fundadores del teatro tal cual hoy lo concebimos se encontraron los creadores de las tragedias, tales como Esquilo, Sófocles y Eurípides, y de la comedia, género del que siempre ha resaltado Aristófanes. En dicha época tanto comedia como tragedia permitía expresar ideas políticas, sociales y religiosas, necesarias para entender el tiempo en el que se vivía. En el Antiguo Egipto (a mediados del segundo milenio antes de Cristo), por ejemplo, solían representarse dramas con la muerte y la resurrección en Osiris. Ya por entonces se utilizaban disfraces y máscaras en las dramatizaciones. A partir del Siglo XVI el teatro comenzó a alcanzar una gran popularidad en todo el mundo, surgiendo carros ambulantes que ofrecían espectáculos teatrales y anfiteatros creados con el mismo fin. En este período surgió el teatro nacional, que intentaba mostrar valores y elementos populares realzando la importancia de lo relativo a la patria. El español ocupa un lugar importante en este tipo de teatro y en él destacan las figuras de Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca. También en Inglaterra y Francia el teatro popular cobra gran importancia donde destacaron las obras de Shakespeare y de Corneille, Racine y Molière, respectivamente.

El teatro de la India surgió a partir de las danzas religiosas y ceremoniales. Este teatro adquirió un estudio formal hacia el siglo IV y II a. C, a juzgar por lo que recoge el Natia-shastra, un antiguo tratado hinduista sobre la danza, el canto y el teatro, atribuido al musicólogo Bharata Muni. Otra importante tradición no occidental, el teatro de la China, se originó hacia el siglo VI a.C., la tradición china inspiró versiones similares en Japón y en otras naciones del sudeste asiático, que florecieron en siglos posteriores, y que no fueron conocidas en Occidente hasta prácticamente el siglo XIX.

La ópera surgió en Italia en el siglo XVII y se extendió por toda Europa. Como en muchas otras artes y saberes, el Renacimiento europeo marcó un antes y un después en el teatro y la dramaturgia, el nacimiento de nuevos géneros y nuevos estilos, como el teatro barroco español y el teatro isabelino inglés. El siguiente gran cambio en la tradición teatral de Occidente sobrevino con el Romanticismo alemán, que prefirió los temas sombríos, misteriosos, especialmente aquellos provenientes de la cultura popular y el folklore. De la mano del nacionalismo europeo, este nuevo estilo cuajó en casi todos los países y produjo obras y autores de renombre como Georg Büchner, Victor Hugo, José Zorrilla y muchos otros. Sin embargo, la fundación del teatro moderno, propiamente dicha, tuvo lugar ya entrado el siglo XIX, con la fundación del teatro realista, triunfo del racionalismo por sobre los románticos. En el teatro contemporáneo cobró realce el rol del director teatral. Los movimientos teatrales de vanguardia son muy numerosos como para enumerarlos en su totalidad, pero conviene señalar el expresionismo, el «teatro épico» de Bertoldt Brecht, el teatro del absurdo vinculado con la filosofía del existencialismo y las obras de Antonin Artaud, Eugène Ionesco y Samuel Beckett. Desde 1960, el teatro contemporáneo ha intentado reconectar con las emociones del espectador, alejándose del teatro épico y el mensaje político. Son numerosas las vertientes teatrales que buscan romper con el escenario y llevar el teatro a la calle, o incorporar el público al escenario, o que incluso recurren al happening o el teatro de situación improvisado en la vida real. De este modo, el teatro es una de las disciplinas artísticas que puede identificarse con el tiempo en el que vive. Las obras teatrales responden al período en el que fueron creadas y permiten conocer a fondo los aspectos sociales, culturales y políticos que rodeaban la vida de su autor hasta el siglo XXI.

3.2.1. Mapa conceptual de la historia del teatro:

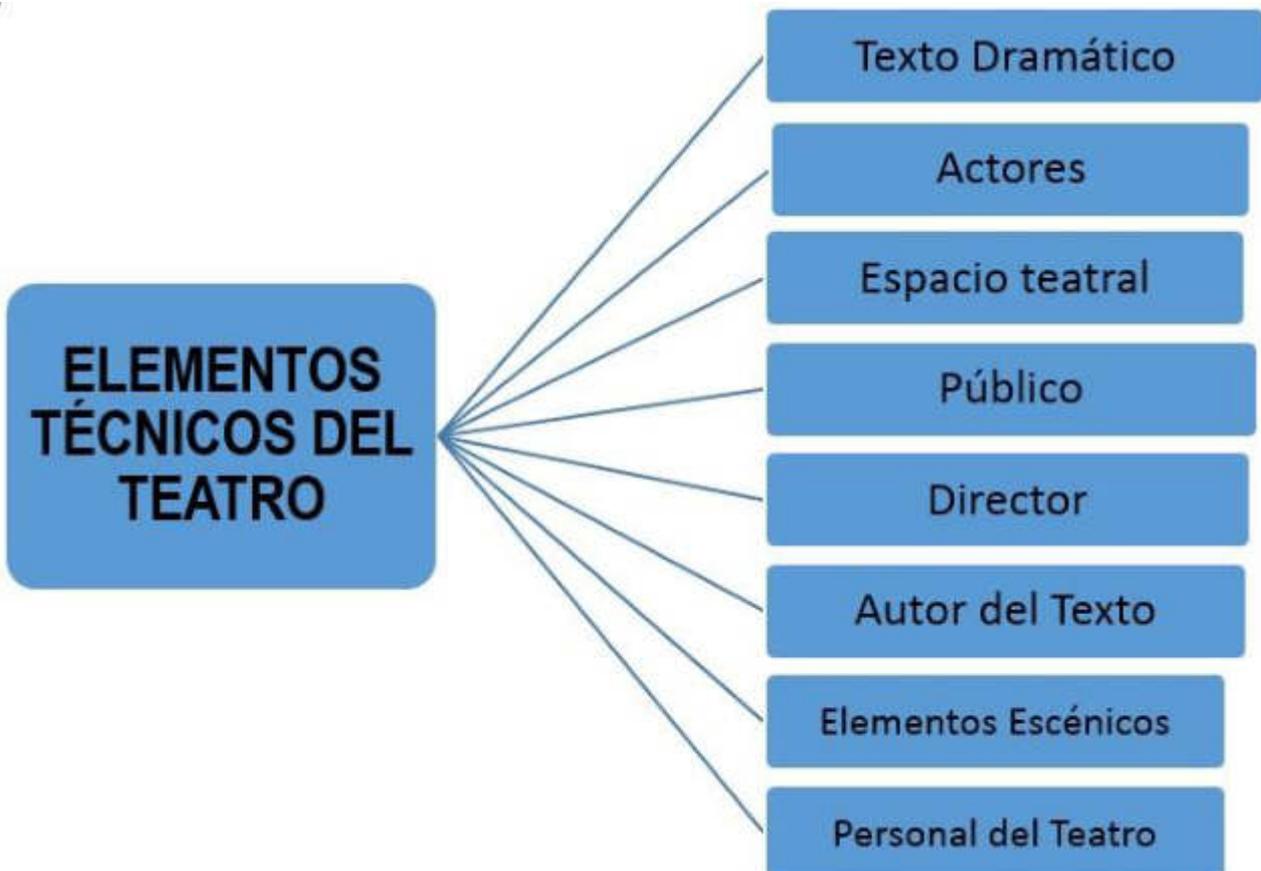
(Educación, Educación por el Arte: Historia del Teatro, 2007)

3.3. ELEMENTOS TÉCNICOS DEL TEATRO.

La producción de teatro y la gestión de estos espectáculos en vivo es una profesión poco conocida y en ocasiones mal interpretada y relacionada con conceptos inadecuados. La mencionada producción escénica surge por la necesidad de un determinado espectáculo artístico el cual requiere una gestión adecuada junto con la planificación necesaria de sus propios recursos para así poder conseguir como resultado final la mayor rentabilidad de los mismos.

Entre los elementos técnicos tenemos:

1. **Texto dramático.** Es la parte literaria del teatro. Sobre él se estructura la representación. Son fundamentales tres elementos dentro del contenido dramático: el espacio en el que se desarrollan los acontecimientos, el tiempo y la acción principal.
2. **Actores.** Dan vida a los personajes.
3. **Espacio teatral.** Espacio físico donde se desarrolla la representación. No exige, forzosamente, un escenario preparado.
4. **Público.** El éxito del hecho teatral se produce a través de la 'química' o coincidencia entre actores y público en un mismo estado de ánimo.
5. **Director.** Estudia la obra en su totalidad y coordina el funcionamiento del elenco teatral.
6. **Autor del texto.** El creador del texto dramático, el escritor.
7. **Elementos escénicos.** Decorado, escenografía, luces, efectos sonoros, etc. Contribuyen a crear la ilusión de realidad y dar vida al texto dramático.
8. **Personal del teatro.**

3.4. EXPRESIÓN CORPORAL.

El lenguaje corporal, también conocido como lenguaje escénico en la pedagogía, es una de las formas básicas de comunicación humana, logrando de esta manera una comunicación directa y clara, usando para ello el cuerpo como elemento esencial para la expresión de ideas, emociones y sentimientos. En la evolución humana ha sido el gesto y la expresión corporal antes que la comunicación escrita mediante el lenguaje gestual y corporal, por la falta de lenguaje o idioma. Es la primera forma y modo de comunicación; es muy importante como proceso de aprendizaje para los estudiantes para desarrollar competencias integrales. Como material didáctico, la expresión corporal se refiere a movimientos diseñados para facilitar el proceso de aprendizaje, construir programas corporales, construir una imagen es la expresividad del cuerpo mediante el movimiento para mejorar la comunicación y desarrollar la creatividad, su relación con el cuerpo es como sigue: el movimiento en el tiempo, el espacio y cierta energía es una forma de expresión corporal y gestual. Sus estrategias de aprendizaje se basan en el juego, la imitación, la experimentación y la imaginación y pueden fomentar diversas actividades y dinámicas. Estos procesos juegan un papel en el desarrollo de la creatividad expresiva que se aplica a cualquier idioma, rompiendo estas barreras. Como tal, brinda a los educadores, especialmente a los educadores de arte y cultura, amplias oportunidades en su trabajo específico. Como parte del área de arte y cultura, su punto de partida es cómo se interpretan las emociones a través de nuestros movimientos: se caracteriza por ser una disciplina que conduce a la expresión de las emociones tanto de manera inconsciente como consciente. El objetivo principal es sentir la libertad de realizar cada movimiento artístico en relación con los sentimientos que se quieren expresar, por ejemplo: se utiliza la creatividad para crear la total libertad de forma y movimiento además de sentimientos y emociones. Nos ayuda a comunicarnos sin utilizar el lenguaje hablado u oral, como las personas con discapacidad auditiva y visual, que utilizan las manos para comunicarse de forma muy eficaz. El lenguaje corporal no es una ciencia exacta, y su uso adecuado desarrolla la memoria corporal. A veces, los gestos o movimientos de las manos o los brazos pueden guiar sus pensamientos o sentimientos subconscientes, pero estas señales a menudo son incorrectas. Las señales no verbales se usan para construir y mantener relaciones personales, mientras que el texto se usa para transmitir información sobre eventos externos. Los movimientos y andares de niños, jóvenes, ancianos, mujeres y hombres se pueden expresar imitando pájaros y animales; su funcionalidad reside en hacer de la comunicación más certera y efectiva hace de la comunicación una oratoria.

3.4.1. Ejercicios de expresión corporal.

En el teatro lo importante es iniciar con “romper el hielo”, uno de los primeros ejercicios para estructurar de mejor manera la preparación para la inducción en el teatro escolar.

a. Narración de cuentos: de manera individual con anticipación se le sugiere que recopilen cuentos de su localidad en donde puedan establecer mecanismos de dicho proceso, en donde pueden usar celulares para grabar la narración de dichos cuentos en sus casas, lo importante es cómo narran los cuentos en las sesiones de teatro. Dejamos para criterio un instrumento de evaluación.

FICHA DE EVALUACIÓN DE NARRACIÓN DE CUENTOS – LISTA DE COTEJO

Institución Educativa:

Docente:

Grado y Sección: Primero _____

TEMA: Narración de Cuentos

FECHA: _____

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	Presenta el cuento adecuadamente.	Cuenta el cuento en voz alta	Usa recursos verbales y no verb.	Narra de manera creativa el cuento.	El cuento tiene mensaje.	PUNTAJE VALORACIÓN
		4	4	4	4	4	20
1.							
2.							
3.							
4.							

b. Ejercicio de colaboración mutua: con dos hojas de periódico en grupos de cuatro se determina la duración grupal dentro del espacio del periódico que estará en el piso hasta cinco, la idea del juego es mantenerse hasta el final con una hoja de periódico es decir una sola cara logra el reto quien se mantenga hasta el conteo de cinco hasta el final.

c. Ejercicio de los deportes: en forma individual demuestran el juego de 5 ejemplos de deportes los cuales el orden se ha puesto en la pizarra de acuerdo a sus preferencias entre las que pueden ser: futbol, básquet, vóley, natación y carreras. De igual manera con anticipación se debe de estructurar una lista de cotejo para ver si logra demostrar sin ruido y sin balón o instrumento representar los deportes mencionados.

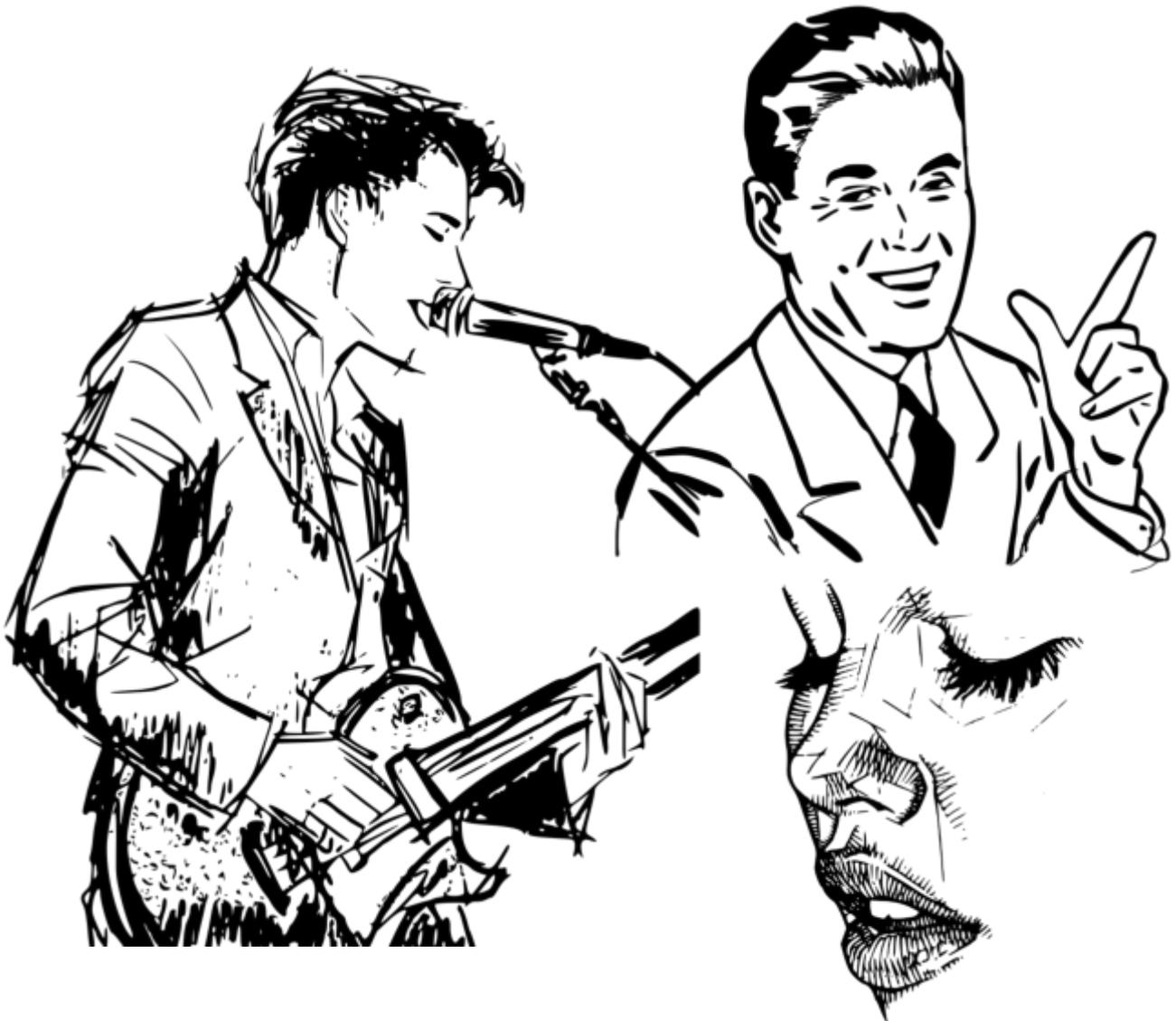

3.5. EXPRESIÓN VOCAL.

Es la manera mediante la cual logramos comunicarnos usando la voz, modulando, articulando, gesticulando todo el aparato fonador para dar a conocer ideas, emociones y sentimientos, en la educación se pretende potenciar el desarrollo de aquellas capacidades que se refieren al descubrimiento y utilización de las posibilidades de la voz tanto para hablar como para cantar, logrando de esta manera las competencias que son aprendizajes para la vida. El canto se convertirá en la principal actividad musical de la voz sin embargo para una adecuada comunicación verbal se requiere de un elemento esencial denominado la dicción. Pero para establecer conexiones de su buen uso el canto es una herramienta poderosa. Si se usara esta técnica en el aprendizaje del teatro se puede dar indicaciones para desarrollar entonación de canciones, sin necesidad de aislar del objetivo que es la inducción hacia el teatro.

- Juegos o actividades con conocimiento de la escucha activa para cantar una canción.
- Juegos rítmicos con canciones.
- Juegos con la melodía de la canción utilizando recursos gráficos y gestuales a nivel de fonomímica.
- Interpretación rítmica por frases intercalando entre los participantes.
- Interpretación de canción entera ya sea de manera individual o grupal.

Así mismo para inducir a la actuación se puede establecer mecanismos para la realización de juego de roles, usando la expresión vocal como medio importante.

3.5.1. Cualidades de la voz.

Son básicamente cuatro: altura (Tono), intensidad (volumen), tiempo y timbre (armónicos). Las mismas que del sonido

- a. **Altura (Tono):** Es la cualidad verbal y no verbal de la voz, fundamental en la comunicación efectiva, ya que, con él, además de obtener información de la “altura musical” que puede alcanzar y sus cualidades (agudo, central o grave), nos informa mucho sobre su expresión, sobre las emociones que le acompaña, sobre lo que quiere o intenta expresar. Es evocador e informador, igual que el sonido la altura se puede determinar en el pentagrama.
- b. **Intensidad (o volumen).** Hace referencia a la fuerza y el volumen acentual. Lo fuerte o suave de su sonido. Se puede clasificar básicamente en “piano”, “medio”, “forte”. Aunque hay ocho clasificaciones que van de piano pianissimo a forte fortissimo, la potencia de la voz se puede lograr mediante ejercicios diarios y cuidado de la voz.
- c. **Tiempo (mide el tiempo de duración del sonido y la velocidad que alcanza).** Lento, normal, rápido y andante, para precisar los tiempos se puede usar un metrónomo, en la actualidad hay muchos recursos que ayudan a determinar el tiempo durante el canto o el acto de hablar.
- d. **Timbre.** Es la “huella digital de la voz”, la que diferencia a las voces, pueden haber parecidas voces, pero no hay dos iguales. La cualidad que confiere al sonido los armónicos que acompañan a la frecuencia fundamental, lo intrínseco de cada voz. Difícilmente se puede modificar o cambiar, pero si potenciar o mejorar mediante una práctica constante. Puede ser normal, claro (predominio de armónicos agudos), falsete, oscuro (predominio de armónicos graves), gutural, opaco etc.

Por último, podríamos añadir otra, **la textura**, aunque está se aprecia más en la voz cantada que en la hablada.

3.5.2. Juegos de iniciación dramática.

El juego dramático es un juego en el que se combinan básicamente dos sistemas de comunicación: el lingüístico y la expresión corporal, se debe posibilitar en cada ejercicio el “romper el hielo”, que es una característica que tenemos las personas que no nos permite salir de nuestra isla es una frase como: “el que dirán”; una vez que el educando logra vencer este miedo ya puede enfrentarse con seguridad al público.

Objetivos:

- Ejecutar la expresión lúdica, aprovechar el juego para lograr la expresión gestual y corporal.
- Desarrollar la facultad de imitación hecho que hacen los actores.
- Experimentar las posibilidades básicas del propio juego, experimentar con gestos, movimientos corporales (movimiento, sonido, ruido, mueca, ademán, etc.)
- Afianzar el dominio personal, es decir el control emocional e involucrarse en actividades educativas mediante juegos teatrales.
- Desarrollar la memoria, no solo cognitiva, si no la memoria corporal, gestual y visual.

El juego dramático tiene unas reglas que lo diferencian de los otros juegos:

1. Para que un juego sea dramático debe contener una trama: un inicio, un conflicto y un desenlace final.
2. Una trama necesariamente genera PERSONAJES con una imagen y con un carácter, y cada personaje tiene sus propias particularidades.
3. En los juegos dramáticos los elementos se mueven en un ESPACIO determinado, congruente con la trama, este espacio es la escena.

4. En el juego dramático debe existir un elemento determinante para complementar el rito y que lo diferencia sustancialmente de los otros tipos de recreación o de juegos. Esto es: EL PÚBLICO.

Estos sirven para iniciar a actores y no actores al mundo teatral, en la educación mejora aspectos de una educación por competencias de manera integral, siendo sus componentes las capacidades, habilidades, destrezas, en el caso de arte y cultura técnicas creativas en todos los lenguajes artísticos que mejoran la creatividad en los estudiantes.

La historia con secuencia: Sentados en círculo, o de acuerdo al orden que estén dentro del aula, el docente inicia una historia, se puede considerar la creación de la historia mediante la lluvia de ideas, se comienza a narrar una historia improvisada según un tema dado. Al sonar la campana o una palmada la historia la continua la persona que está a su lado o sigue en la relación. La palmada no debe ser una constante si no al contrario improvisada para ir creando y mejorando la idea del cuento o historia.

Mediante esta dinámica se puede variar otras maneras como narrar historias por columnas y con tiempos establecidos en un metrónomo para mejorar el ritmo, nada está estructurado de manera cerrada se puede dar alternativas diversas para lograr la mejor expresividad en nuestros estudiantes.

Juegos de observación y memoria: los señala como muy indicados para una práctica controlada de léxico. Ejemplo: el poner objetos sobre una mesa, cubrirlos y recordar o describir sus nombres.

Juegos de deducción y lógica: los señala como apropiados para practicar el pasado y apunta como ejemplo dar el final de una historia para que los estudiantes la completen haciendo preguntas. En realidad, pensamos que esta es más una técnica de creatividad, a la que podríamos sumar otras como dar el principio de una historia y que la completen, presentar una historia y que cambien el final, que nombren a los personajes de otra manera, que propongan profesiones para ellos, que cambien la historia de época; o simplemente crear narraciones de acuerdo a los “otros personajes”, es decir con anticipación se analiza un cuento popular y luego se narra desde el punto de vista por ejemplo del antagonista.

Juegos con palabras: el Plan los propone para actividades orales y escritas, para ello se propone la adquisición de trabalenguas, chistes, adivinanza, incluso en caso de Apurímac aprovechar estos cuentos en quechua “watuchis”, todo es válido con la seriedad y el respeto entre los participantes, todo depende de la diversificación del docente y el contexto real. Un ejemplo es el juego de la palabra encadenada, que es una técnica que está en la poesía española de autor y tradicional, como, por ejemplo: esta es la llave de Roma y toma/ en Roma hay una calle/ en la calle hay una casa/ en la casa hay un patio...etc.

LAS LLAVES DE ROMA Esta es la llave de Roma. Toma	En la jaula hay un loro voy abajo
En Roma hay una calle En la calle hay una plaza	Saltó el loro, Saltó la jaula,
Esta es la casa de la calle de la plaza de Roma En la plaza hay una casa En la casa hay una alcoba	Saltó la mesa, Saltó la alcoba, Saltó la casa, Saltó la plaza,
En la alcoba hay una mesa En la mesa hay una jaula	Saltó la calle. Y aquí tienes a Roma
	con sus siete llaves

A estos ejemplos podríamos añadir los juegos que plantea Rodari en su Gramática de la fantasía, entre los que destacamos el Binomio fantástico y La piedra en el estanque y muchas técnicas más que ayudan a imaginar escenas (Rodari, 1973).

Se puede crear acrósticos con los nombres de cada estudiante ayuda a la imaginación y estructuración de las palabras en el teatro:

Oh, dulce agonía el no verte,
Sabe a melancolía parte de tu estático retrato,
Cuanta nostalgia yace inerte,
Ante tus ojos ausentes me miro de rato en rato,
Rezo un instante, no quererte.

Jamás hubo en el viento,
Algo que se compare a tus móviles ojos,
Ilumina cada momento,
Mastica algo de ternura tus labios flojos,
Esta mañana de viento.

3.6. EJERCICIOS PLÁSTICOS Y VOCALES.

Las áreas de intervención, básicamente son:

1. El lenguaje. Los ejercicios orales y motores nos pueden ayudar a fortalecer la toma de conciencia del uso funcional de los labios, la lengua, la mandíbula y los dientes. A través de la exploración e improvisación vocal, ejercicios de respiración y el canto (como toma de conciencia de las posibilidades vocales) equivale a una preparación que ayuda a la adquisición del lenguaje. La unión del canto con la danza y la expresión instrumental constituyen experiencias musicales enriquecedoras afectivas y emocionales. Mediante el lenguaje es una de las técnicas más elementales para el teatro ya que refuerza desde la dicción hasta el ordenamiento de las oraciones en la actuación.

2. Desarrollo social y emocional. A través de las actividades musicales se puede llegar a aprender a ser un miembro del grupo, ya que las propuestas de canto, de movimiento y danza, de tocar instrumentos pueden enseñar a los estudiantes a tolerar la presencia y el contacto físico con otras personas, distinguiendo entre uno mismo y los otros, a la vez que practican conductas sociales, es importante en esta parte comprender que la integralidad de los aprendizajes en el área de arte y cultura conlleva a la interdisciplinariedad de los lenguajes artísticos. El hecho de mirarse y escucharse unos a otros en círculo, tocar instrumentos juntos y cogerse de las manos son logros muy importantes en el crecimiento emocional y la sociabilización de la persona desde la primera infancia.

3. Desarrollo del concepto cognitivo. La utilización de canciones en el entorno educativo nos puede ser útil para enseñar habilidades y conceptos a los estudiantes de la secundaria. Al ser la música un elemento motivador para los estudiantes, se puede utilizar como portadora de información no musical ideas, emociones y sentimientos. También en el aprendizaje de conceptos específicos como: clasificar, asociar, reconocer, identificar, memorizar, crear, apreciar etc. Y también en el desarrollo de la memoria motriz al acompañar la producción de canciones integra aprendizajes para la vida.

4. Desarrollo psicomotor. A través de actividades de exploración sonora de los instrumentos escolares, al tocarlos de todas las maneras posibles, podemos trabajar la integración sensorial a nivel auditivo, visual y táctil; estas actividades que recién está en proceso de asimilación en el Perú, darían a una verdadera formación integral para el estudiante. Las actividades de imitación, imaginación, representación corporal desarrollan la toma de conciencia de su cuerpo y estimulan el movimiento, y tienen de base el desarrollo de la memoria corporal. Todas estas actividades

especialmente las rítmicas ayudan al desarrollo de las habilidades y destrezas básicas de los movimientos como: andar, correr, trotar, saltar,..., pero todo ello acompañado de otros tipos de memoria.

3.7. CUENTO VIVO.

En esta etapa se realizará actividades relacionadas con el primer grado de secundaria, y se puede representar cuentos de la localidad con la indumentaria necesaria, para de esa manera desarrollar las potencialidades expresivas y creativas de los estudiantes.

Consideramos importante insertar un cuento del distrito de Chapimarca, provincia de Aymaraes en el departamento de Apurímac titulado: “El Condenado y la Procesión”, que ha sido escrita y recopilada por el Prof. Oscar Jaime MAMANI POCOHUANCA.

EL CONDENADO Y LA PROCESIÓN

El distrito de Chapimarca, se ubica hacia la margen izquierda del cañón del Apurímac de la carretera que lleva de Abancay a la ciudad de Lima, carretera asfaltada que a la vez conecta a la ciudad del Cusco, dirigiéndose hacia el sur; precisamente Abancay es la capital del departamento de Apurímac, que se encuentra envuelta por un lado por el maravilloso mirador del cerro Q'isapata y por el otro lado por el majestuoso patrimonio natural de la región “El Ampay”, con sus lagunas conservadas entre flores silvestres y arboles enraizados en historia, sumamente atractiva por su puente Pachachaca, en donde otrora se enfrentaron tanto las culturas Chanka e Inca, como durante la colonia Pizarristas y Almagristas. Erase después de ser fundada la capital de distrito Chapimarca, por el año de 1872, cuando los Achullis, Huanacos entre otros notables vecinos de esta pequeña población de seis casas en sus inicios; en que los tiempos eran difíciles para poder sobrevivir en momentos en que todavía se notaba el abuso continuo de las haciendas y de los terratenientes; en la base de dicho pueblo se había asentado la hacienda de los “Sierra – Diaz”, quienes a pesar de tener muy buena predisposición para los lugareños, sin embargo tuvieron un hijo desenfrenado en un léxico sumamente amplio en jeringas, y lisuras que afrentaba a los lugareños montado en su caballo azafrán y poncho de lino, este joven de diecinueve años, solía aun solicitar a su regalado gusto la costumbre inglesa de la “Prima noctem”; a los que por circunstancias vivían cerca o dentro de las tierras que consideraba de su familia; Chapimarca fue fundada por decisión de dos familias que para no tener inconvenientes eligieron el medio de ambos cerros colindantes, ya que se la había denominado como: “Chaupi – marca”, sin embargo por las circunstancias y decisiones capitalinas fuera aprobada en la cámara de diputados de entonces como “Chapimarca”. El primer camino que conduce a esta capital de distrito en esos tiempos fue de arrieros y estancieros que en temporadas de friaje tendían a bajar hacia la quebrada ubicada por el puente Anta Rumi, que precisamente está llena de historias y leyendas de sacrificios, amoríos y desengaños de muchos paisanos de estos lugares, ya que precisamente en este puente muchos años estuvo primero un puesto de la antigua Guardia Civil, y luego militares durante la agonía y tristeza de la lucha armada interna, aun se puede ver en sus paredes vetustas restos de algunas balas perdidas y arboles con historia, o el mismo camino que conduce hacia Chapimarca para los caminantes que no pudieron alcanzar a la movilidad y tienen que verse obligados a realizar la travesía de un promedio de cuatro horas de intensa caminata.

Cierto día el jovencuelo apareció muerto en la puerta, la realidad es que se removió el pueblo para averiguar que le había sucedido, aunque se le notaba un olor fuerte a cañazo, era dudosa la situación ya que solo bebía Whisky, traída desde la ciudad capital, sin embargo además del fuerte hedor a cañazo, no había ni una sola herida o huella que diera indicio de la existencia de un crimen, la iglesia que todavía se encontraba en un estado de construcción, solo con adobes y techo de paja, como es de costumbre en estos pueblos llegaron los comentarios que fuera un joven desilusionado y amargado de tantas atrocidades había decidido dar fin a tanta infamia, por haber robado la inocencia de Margarita, niña dulce y grácil que de ese momento decidió quedarse completamente sola, y no tener familia, y es la que divulga este cuento tan real como el frío inclemente de los meses de mayo y junio en Chapimarca. Por ello los pobladores no caminan a las doce de la noche ya que

a esas horas por cuestión de cinco minutos se inicia la procesión y penuria junto a la virgen del Carmen, patrona del distrito, y muchos se han acostumbrado a sobrellevar y salvarse de esta maldición del condenado, precisamente Margarita muy displicente nos ha contado, con sus ojos tristes y profundos, negros como la uvas marchitas, sus labios semejan las capas resecas de los árboles, con sumo cuidado y susurrando cierto día contaba, que cuando se ve a la procesión se debe de ponerse uno encima de la carretera o el camino de lo contrario, puede uno aparecer en el más allá en espíritu, y su cuerpo ha de ser enterrado como si hubiera sido un accidente debido a que encontrarán restos de licor en su boca, y presumirán que murió congelado, olvidaba mencionar que precisamente esto sucede solo en los días 23 y 24 de junio de cada año, sin embargo los pobladores saben de esta realidad y han aprendido a vivir con ella, no se sabe cuándo terminará su penuria del condenado, pero seguro que Margarita debe de saberlo.

3.8. NARRACIÓN DE CUENTOS.

En esta parte los niños o jóvenes comienzan narrando cuentos asignados con anticipación, consideramos importante la creación de cuentos de la localidad con la finalidad de poder encontrar nuevos aspectos para ser representados y si es posible en el Idioma Quechua.

3.9. REPRESENTACIONES DEL TEATRO DE TÍTERES.

Teatro de títeres, Teatro de marionetas o simplemente Títeres es el término que, en el teatro, la presentación con títeres, marionetas o muñecos para manipular, especialmente aquellos en los que el escenario, cortinas, decorados y otros caracteres propios se construyen especialmente para la presentación.

Historia

Teatro de títeres británico en 1770. El Teatro de Títeres es una antigua forma de expresión artística cuyos orígenes se remontan 3.000 años atrás. Desde entonces, los muñecos fueron utilizados para animar y comunicar ideas y necesidades de las diversas sociedades humanas.

Algunos historiadores sostienen que su uso anticipó a los actores en el teatro. La evidencia muestra que su aplicación se llevó a cabo en Egipto unos 2.000 años antes de Cristo con el uso de figuras de madera manipulables con una cuerda. Algunos muñecos articulados de marfil también fueron encontrados en tumbas egipcias. Incluso algunos jeroglíficos describen "estatuas de pie" utilizadas por los antiguos egipcios en dramas religiosos.

Los escritos más antiguos sobre los títeres se acreditan a Jenofonte en el expediente de fecha del 422 a.C.

3.9.1. Técnicas de Manipulación

Robótica - la manipulación con el uso de la tecnología moderna.

Títeres habitable - el muñeco está vestido por el manipulador.

Asociación de gatillo - el muñeco se tira con el personal técnico de origen chino. Se utiliza para recoger, lo que permite al actor trabajar con grandes figuras, pero con las manos libres para el uso del acelerador y el palo.

Guante de Mamulengo - el guante es uno de los tipos de manipulación directa, es decir, el artista está directamente relacionado con el títere. La palabra "Mamulengo" es una referencia a una alegría de Pernambuco.

Objetos. Incorporando elementos de construcción narrativa.

Títeres de varilla. Que se remontan desde China, con un gran número de barras en cada muñeco para aumentar las posibilidades de movimiento.

TEATROS FAMOSOS

Representación de un guiñol en Francia.

El Teatro de Marionetas Lambert de Dublín (Lambert Puppet Theatre & Museum) es un núcleo importante de esta muestra de arte.

- Teatro guiñol, modo francés.
- Teatro de Títeres de Agua, en Vietnam.
- Teatro de Marionetas de Sicilia.
- Teatro de Títeres de Lübeck.

3.10. TEATRO DE SOMBRAS

Las sombras chinescas son un juego popular y un arte que consiste en interponer las manos entre una fuente de luz y una pantalla o pared, de manera que la posición y el movimiento de las manos proyecta sobre la pantalla sombras que representan distintos seres en movimiento. Las sombras chinescas no nacieron en China, a pesar de su nombre, sino en la isla de Java, aproximadamente unos cinco mil años antes de J.C.

Teatro de sombras en Malasia.

Concebidas originalmente como juego infantil, las sombras chinescas dieron vida al teatro de sombras que, procedente de Oriente, se popularizó en Alemania y Francia, y posteriormente en todo el mundo. Las sombras chinescas constituyen uno de los primeros esfuerzos por materializar el ancestral afán humano de reproducir el movimiento sobre una pantalla, y en este sentido pueden concebirse como un remoto antecedente del cine.

El origen del Teatro de Sombras se remonta a los tiempos del hombre prehistórico, cuando éste hacía sombras con sus manos y su cuerpo frente al fuego de las cavernas.

Ya en el siglo IV a.C. en el Mito de la Caverna de Platón se nos presentan las sombras como indicadores de la realidad que no son ellas, pero que suponen el continuo recuerdo y referencia de esa realidad del ser. La sombra, a caballo entre lo real y lo ficticio, entre el ser y el no ser, a medio camino entre lo mágico y lo religioso, suponen la imagen más palpable del mundo de lo abstracto, del mundo de las ideas, de aquello que trasciende lo que nuestros sentidos perciben.

Los orígenes del teatro de sombras los encontramos en la India y en China. En India y después en Indonesia el titiritero de sombras era un hombre muy especial llamado Dalang, era un artista sacerdote y al representar las epopeyas a través de las sombras entraba en contacto con el mundo superior y restablecía el equilibrio entre las fuerzas negativas y positivas de la comunidad. Por otro lado, a través de los mitos tenía la función de educar y transmitir valores al pueblo.

En Indonesia esta tradición se mantiene muy viva y continúa estando ligada a los rituales y a la unión y comunicación con la comunidad. Las marionetas las fabrican con piel de búfalo y son figuras muy estilizadas y caladas de distintos tamaños bellamente pintadas. Los personajes son héroes, princesas, dioses, gigantes, animales... La pantalla es de tela de lino y la luz que utilizan unas veces de lámpara de aceite (fuego) y otras como la luz eléctrica.

“Hubo un tiempo en que todos los muñecos fueron dioses, ancestros que vieron el origen del mundo para que se lo comunicaran a los mortales. Ellos vivieron como sombras y de sus propias sombras nació el teatro de sombras.”

En China nos cuentan una leyenda que representa para los chinos el origen del teatro de sombras, cuenta que el emperador Wu-Ti, había perdido a su mujer Wang, por la sentía un profundo amor. Cae en la más completa apatía. Todos en la corte ensayan modos de devolverle el gusto por la vida, pero ni los juglares, ni los bufones, ni los cocineros le podían hacer olvidar su tristeza.

Aparece entonces Sha-Wong, que se declara capaz de hacer revivir a la bella Wang. Coloca al emperador ante una tela tendida entre dos postes y sobre la cual hace aparecer unas sombras de su bien amada. Habla con el emperador de recuerdos comunes hasta que un día el emperador olvida la promesa de no tocar la tela. Tira de la tela y descubre a Sha-Wong agitando una figura de mujer delante de una lámpara. Comprende el montaje y monta en cólera. Existen dos versiones del final: la primera es la muerte de Sha-Wong decapitado y la segunda es la de que rinde homenaje al montador de sombras y el emperador hace que siga con su arte.

El teatro de sombras chino es el único que incorpora decorados, mobiliario, plantas, palacios y animales, reales o fantásticos. Las figuras son de piel de camello o de buey. Al igual que en el resto de países, las representaciones tienen carácter sagrado, y los personajes representan a los seres

del más allá. El teatro de sombras llegó a Europa a través de las rutas de evangelización de los jesuitas. En 1772, Dominique Séraphin instaló su teatro de sombras en Versalles, en el que cosechó grandes éxitos. Asimismo, las compañías de funambulistas y cómicos italianas contribuyeron en gran medida a difundir este tipo de teatro por toda Europa. En Europa, el teatro de sombras aparece en el S. XVIII en Francia con la romántica fascinación de las siluetas negras y revivió a principios del S.XX en el Cabaret del Chat Noir a con el teatro Seraphin.

En Europa el teatro de sombras experimental se desarrolló en Alemania por un grupo de artistas entre los que estaba Lotte Reininger y unen el teatro de sombras con el cine, el origen de la animación.

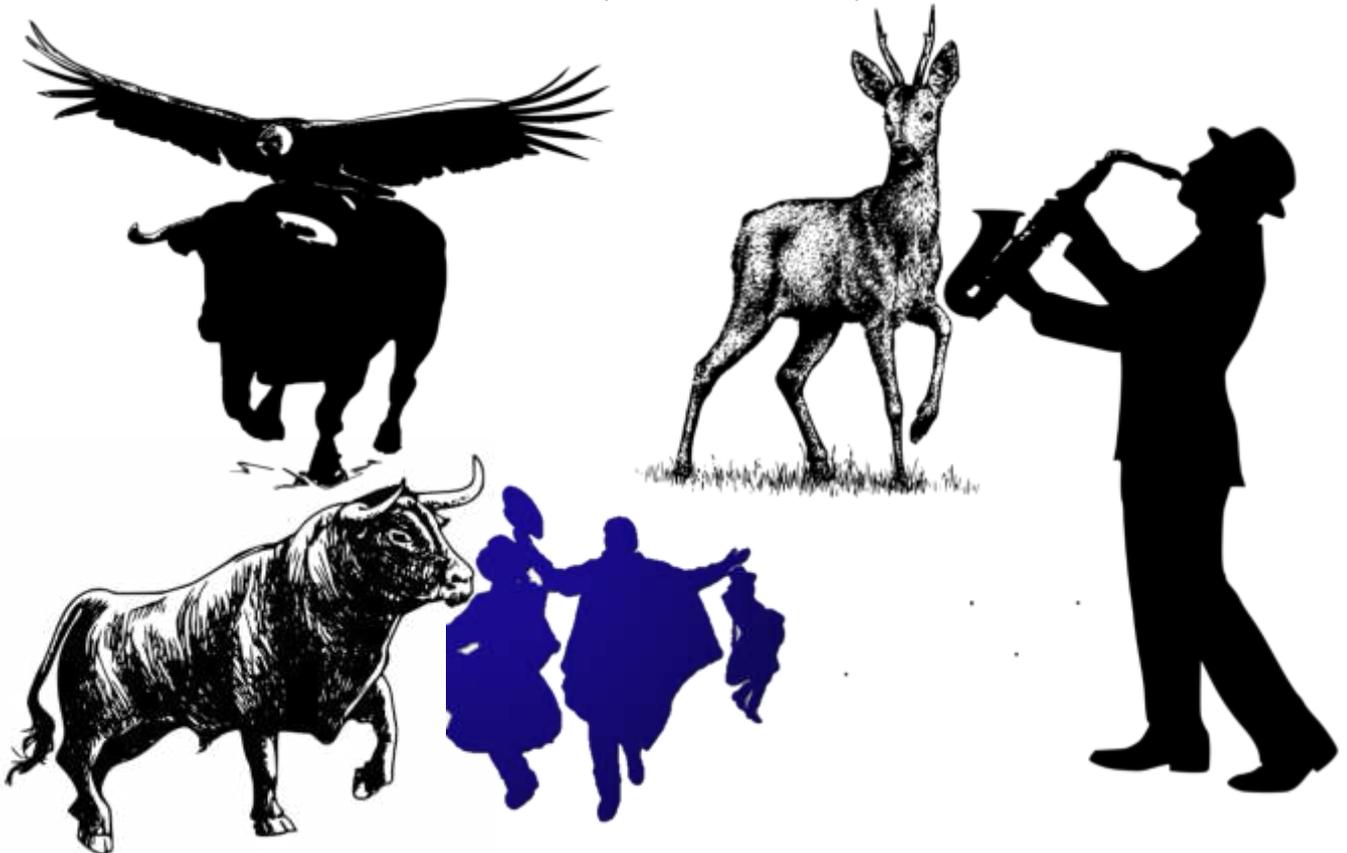
La sombra representa en casi todas las culturas el alma como ente separable del cuerpo y capaz de sobrevivirlo. Representa la fuerza oculta o espiritual de las cosas, su aura. La sombra equivale a magia, a los sueños, al subconsciente, a la muerte, al más allá, al alma, al espíritu. Sus formas inestables y siempre cambiantes son una invitación al juego imaginativo y creativo, una constante estimulación de la fantasía.

Es por ello que las sombras representan historias con una fuerte carga fantástica, por sus posibilidades de insinuar sin dejar ver, de deformar la realidad y dotarla de unas características que en otros medios sería difícil de conseguir. La sombra nos traslada a un mundo informe, no creado, en donde se reflejan nuestras pasiones, nuestros miedos, nuestras divisiones interiores.

Está en un plano intocable, inalcanzable. Para ejercer cualquier efecto sobre ella, es imposible dirigirse a ella de forma directa. Todo es sutil, es aparente, es de una causalidad superior. La sombra no se deforma directamente, sino que se debe deformar el cuerpo o la fuente de luz que la manifiestan. La sombra solo es tocable en otra dimensión, la física.

3.11. CONFECCIÓN Y MANEJO DE TÍTERES.

Se confeccionan títeres de papel maché con engrudo pintado con pintura de pared, o de lo contrario se puede optar por el títere de sombras. Incluso si no existiere la posibilidad de usar recursos sofisticados las manos es un buen elemento para realizar este tipo de actividades.

3.12. APRECIACIÓN ESTÉTICA TEATRAL.

Se representan cuentos con títeres o sombras, en un espacio establecido. Dejamos a criterio la ficha de apreciación teatral para los estudiantes.

FICHA DE APRECIACIÓN TEATRAL

NOMBRES Y APELLIDOS:.....

GRADO Y SECCIÓN:.....

Título de la obra teatral:.....

¿De qué se trata la obra?
¿Quiénes son los personajes importantes?
¿Le hace reflexionar?
¿Qué personaje le ha gustado más?
Escriba la parte que no le ha agradado.

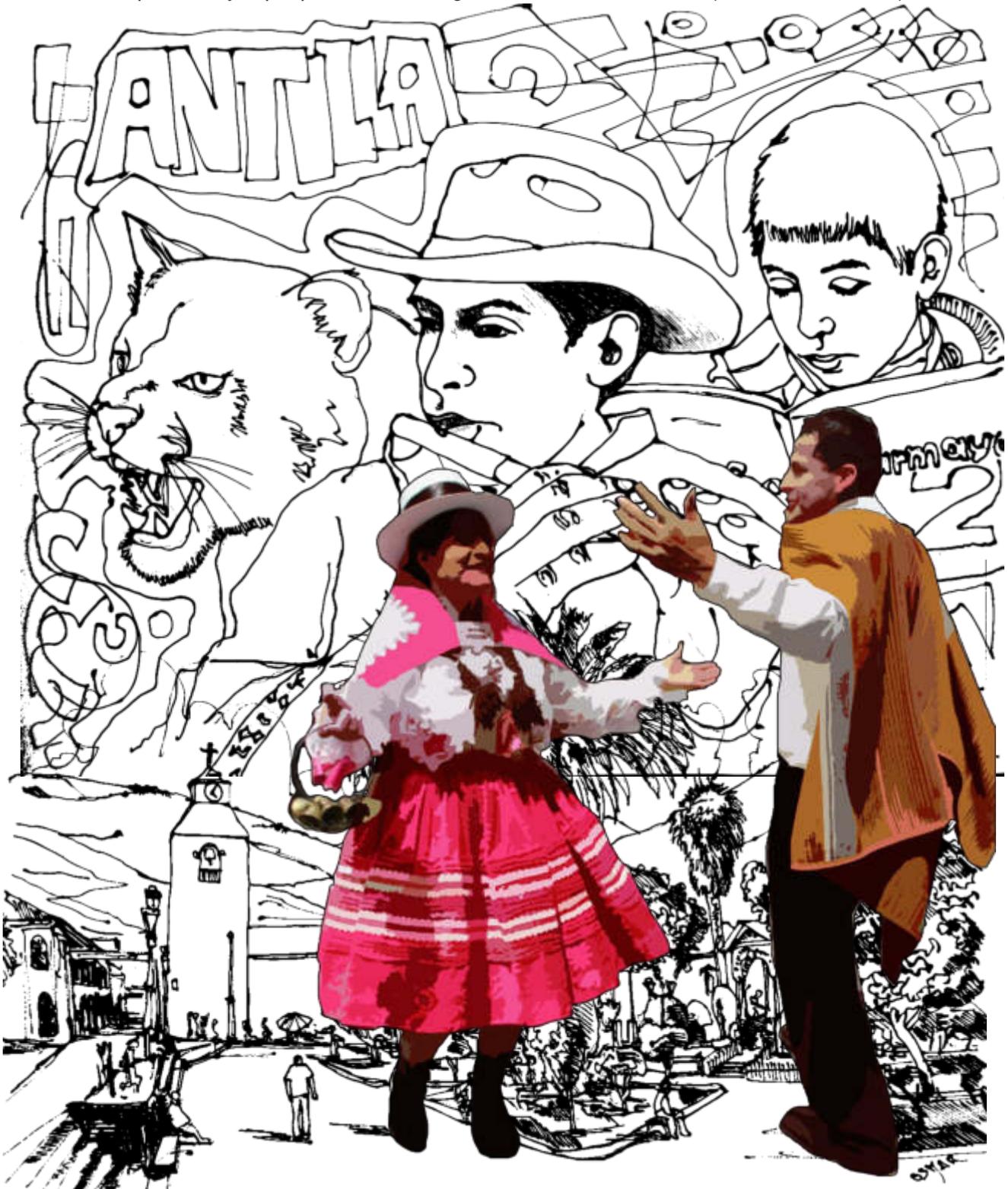
Firma

Lugar y Fecha:.....

4. DANZA:

4.1. CONCEPTO.

La danza pertenece al grupo de los lenguajes escénicos por que requiere de público, el arte de la danza consiste en mover el cuerpo dominando y guardando una relación consciente con el espacio e impregnando de significación el acto o la acción que los movimientos desatan. La danza, también es una forma de comunicación, ya que se usa el lenguaje no verbal entre los seres humanos, donde el bailarín o bailarina expresa sentimientos y emociones a través de sus movimientos y gestos. Se realiza mayormente con música, ya sea una canción, pieza musical o sonidos y que no tiene una duración específica, ya que puede durar segundos, minutos, u horas (Quintana A., 2019).

4.2. CLASIFICACIÓN POR SU PROCEDENCIA GEOGRÁFICA E HISTÓRICA.

Según los grupos sociales que producen y realizan el arte de la danza o sea los que experimentan cada pieza dancística completa surgen los siguientes géneros:

1. Danzas autóctonas
2. Danzas populares

A su vez las danzas populares, se realicen en la ciudad se subdividen en:

1. Danzas folklóricas o regionales y
2. Danzas populares Urbanas

Pero si consideramos las técnicas elaboradas y asimiladas, aceptadas, dominadas mundialmente para que los bailarines se adiestren y puedan convertirse en profesionales o especialistas, surgen los siguientes géneros:

1. Danza clásica
2. Danza moderna
3. Danza contemporánea

4.3. GÉNEROS DE DANZA

La danza ha ido evolucionando en muchos estilos, desde la Danza Académica o Ballet, hasta el Breakdance y el Krumping. Las definiciones que constituyen a la danza dependen de factores sociales, culturales, estéticos, artísticos y morales, así como también del rango de movimiento funcional (como la danza folclórica) hasta las técnicas virtuosas (como el ballet). Cada danza, no importa el estilo, tienen algo en común, ya que en la mayor parte de los casos implica tener flexibilidad y movimiento del cuerpo, así como condición física.

4.3.1. Clásicos.

Principalmente llevan movimientos y elementos armoniosos, suaves y coordinados. Estos bailes se practican desde épocas pasadas hasta hoy en día.

- Ballet.
- Danza Medieval, Barroca, Renacentista.
- Danza contemporánea.
- Ballet contemporáneo.

4.3.2. Tradicionales y folklóricos.

Las danzas folclóricas son danzas que por lo general pertenecen a la cultura y etnia de una región, país o comunidad y pertenecen a la cultura popular.

- Bailes de salón
- Tango
- Charlestón
- Danza Árabe
- Baile de las Cintas
- Danza del Garabato
- Huella
- Diablada de Oruro
- Danza clásica jemer
- Cueca
- Bacchu-ber
- Danza griega
- Bharatanatyam
- Danza azteca
- Gomba
- Diablada puneña
- Lakalaka

4.3.3.Modernos.

Son bailes que han sido de gran demanda en las últimas décadas, sobre todo por el público juvenil. Muchos de ellos han sido usados principalmente por cantantes como parte de su carrera en conciertos, presentaciones, espectáculos o videos musicales.

- Jazz
- Breakdance
- Salsa
- Rock n' Roll
- Para para
- Moonwalk
- Jumpstyle
- Popping
- Pole dance
- Hardstep
- Hustle

4.4. LAS DANZAS EN EL PERÚ.

Las danzas del Perú son los bailes cuyo origen o transformación han ocurrido en el territorio peruano con elementos de danzas e instrumentos provenientes principalmente de la fusión de las culturas americanas, africanas e hispánicas.

Danzas carnavalescas

Son las danzas que se ejecutan durante la fiesta de los carnavales, generalmente toman el nombre del lugar en donde se bailan, aunque existen algunas que llevan nombre propio. Estas danzas coinciden con la época de cosechas en la zona andina, por lo cual en algunos casos van mezclados con ritos ancestrales y danzas que representan la iniciación de los jóvenes. Ejemplos:

- Carnaval de Juliaca
- Carnaval de Cajamarca
- Carnaval ayacuchano
- Carnaval Abanquino
- Kashua
- Tarkada

Pujllay, es la danza del carnaval más extendida entre los peruanos de raíces quechuas. También denominada Pujhllay, Puqllay, Phujllay, Puqhllay, Pucllay, Pugllay, etc., con diferentes variantes de acuerdo a la región. El Pujllay también es bailado por algunas poblaciones de origen quechua en Argentina, Bolivia y Ecuador.

Las danzas carnavalescas se caracterizan por la alegría y los juegos que conllevan el carnaval peruano (juegos con agua y pintura).

Danzas ceremoniales

Son las danzas ligadas a ceremonias o rituales que pueden estar ligados a actividades comunales como el riego, la cosecha o la siembra; o que conmemoran algún hecho de la historia de alguna región. Estas danzas suelen contener escenas teatrales o representaciones. Ejemplos:

- La Huaconada de Mito
- La danza de las tijeras

Danzas religiosas

Son danzas ligadas al culto religioso y que se ejecutan durante las fiestas patronales católicas, en su gran mayoría son producto del sincretismo religioso entre las culturas europea y andina. Ejemplos:

- La Danza de Negritos en Chincha, ligada a la navidad afroperuana.
- El pacasito en Piura, danza de la fiesta religiosa del señor de Ayabaca.
- El Qhapaq chuncho en el Cusco, danza ligada a las fiestas religiosas del Cusco (Señor de Qoylloriti, Corpus Cristi y el señor de Choquequilca).

Danzas de salón

Son danzas de parejas que actualmente se bailan en todo tipo de festividades.

- El Vals peruano
- La polka peruana
- La marinera, danza de carácter amoroso que representa el galanteo de una pareja.

Danzas de guerra

Destacan por representar algún tipo de combate o lucha. Algunos ejemplos son:

- El chiriguano, de origen aymara.
- Chatripuli, que satiriza a los soldados españoles durante la guerra de independencia.
- Kena kena, referente a los soldados chilenos durante la guerra del Pacífico.

Danzas de caza

Representan el acto de la cacería de animales, podemos nombrar:

- Choq'elas, que representa la cacería de vicuñas en las punas andinas.
- Llipi puli.

Danza de las Tijeras

La «danza de las tijeras», «danza» o «danza de gala» es una danza indígena originaria de la región de Ayacucho, sin relación alguna con el altiplano, cuyo marco musical es provisto por violín y arpa, y que posteriormente fue difundida a las regiones de Huancavelica y Apurímac.

Los campesinos la llamaban «Supaypa Wasin Tusuq»: el danzante en la casa del diablo. Se atribuye a José María Arguedas la generalización del término «danzante de tijeras» por las tijeras que los danzantes llevan en la mano derecha y que las entrechocan mientras bailan.

4.5. DANZAS POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA.

Danzas amazónicas

- Danza shipibo
- Shuca Danza
- Danza del Cotomono
- Danza de la caza del venado

Danzas andinas

- Auca chileno
- Ayarachi
- Los avelinos
- Capaq chuncho
- Capaq negro
- Chacallada
- Los chacareros (Puno)
- Choq'elas
- Choque Lluscajake
- Chonguinada
- Chullo kawa
- Chumaichada
- Chunchos de Yahuarmayo
- Contradanza (Cusco)
- Contradanza (Huamachuco)
- Danza de las pallas de Corongo
- Danza de las tijeras
- Danza de los negritos
- Danzantes de Levanto
- Diablada puneña
- Huaconada de Mito
- Huanca (danza)
- Huanquillas
- Huaylas
- Huayno
- K'ajelo
- Kjaswa o Kashua
- Kullahuada
- Llamerada
- Llameritos
- Los majeños
- Mallku Condoriri
- Mestiza collacha
- Molino capia
- Morenada puneña
- Pacasito
- Pandilla puneña
- Sarge
- Sikuri
- Tarpuy
- Tarkada
- Tinti waka
- Tucumanos
- Tunantada
- Unu caja
- Yapuchiri
- Wititi
- Wiphala o Wifala

Danzas Criollas y Afroperuanas

- Agua'e nieve
- Alcatraz
- Cumanana
- Danza de Negritos en Chincha
- Festejo
- Jualijía
- Landó
- Marinera
- Saña (danza)
- Son de los diablos
- Tondero
- Vals peruano
- Zamacueca
- Pampeña
- Turcos de Caylloma

4.6. DANZAS DE LA REGIÓN APURÍMAC.

El departamento de Apurímac, por su trascendencia histórica y ser paso obligado para muchos viajeros hacia la capital desde la capital del imperio inca el Cusco, tiene en su haber diversas danzas folklóricas, su característica propia del departamento es que la mayoría de danzas por su simbolismo tiende a tener su parte teatral, por las costumbres y tradiciones ancestrales que aun se mantiene en el siglo XXI; el comunicado sobre el ayni, la minka, son parte de su trascendencia y forma de vida su cosmovisión con la cual ha logrado sobrevivirle y ser parte del desarrollo de sus actividades como la siembra de productos en especial el maíz, la papa y otros productos por sus valles inquebrantables y de gran variedad de pisos ecológicos.

Podemos mencionar como parte de sus danzas los siguientes:

1. Adobe ruway de Grau
2. Allpa rakiy
3. Allwi
4. Altar pascal
5. Altareros de Aymaraes
6. Altareros de Andahuaylas
7. Altareros de Colcabamba
8. Añas sipiy
9. Anis eray
10. Away
11. Bandoleros
12. Bayeta away
13. Caballeria
14. Caballeria patrón Santiago
15. Capuly pallay
16. Carguyuqpa sara yapuinin
17. Carnaval abanquino
18. Carnaval de Apurimac
19. Carnaval de Capaya
20. Carnaval de Chincheros
21. Carnaval de Ccollana
22. Carnaval de Colcabamba
23. Carnaval de Huamanilla
24. Carnaval de Huancabamba
25. Carnaval de Kilkata
26. Carnaval de Lambrama
27. Carnaval de Occobamba
28. Carnaval de Pampachiri
29. Carnaval de Paraguas
30. Carnaval de Puna
31. Carnaval de Tambobamba
32. Carnaval de Sicuna
33. Carnaval de Simpe
34. Carnaval de Supayco
35. Carnaval de Turpo
36. Carnaval rural de Uripa
37. Carnaval de Wamanilla
38. Casarakuy
39. Chakmay de Colcabamba
40. Chilinos
41. Chila pukllay
42. Choque tikray
43. Chuño saruy
44. Cochinnillay pichay
45. Comparsa grauina
46. Emilia
47. Farrilla phallcha
48. Fiesta mayor de San Pedro y San Pablo
49. Frasco rakiy
50. Frejol pallay
51. Hualaycho grauino
52. Huaylia de vito de Antabamba
53. Ichu rutuy
54. Jhaswa de Grau
55. Lazo shimpay
56. Lazo tinkay
57. Llanta apakuy
58. Llanta cheqtay
59. Llaqtaypa takinin
60. Martes carnaval de Cusipa Ccasa.
61. Millma rutuy de Grau
62. Negritos de Andahuaylas
63. Pantirway de Grau
64. Papa ccoray
65. Papa hallmay de Grau
66. Papa qashua de Silco
67. Papa Tarpuy de Cotabambas
68. Papa tarpuy de Grau
69. Phallchay
70. Plazakuy de Villa Chiara
71. Poncho ruway
72. Poroto pallay
73. Poroto pampa
74. Pukllay de Chila
75. Pukllay de Huaccana
76. Pukllay kullo aisay de Pomacocha
77. Punchu ruway
78. Qaswa papa allay
79. Qaytu tiñiy
80. Santa cruz de Layme
81. Santu qarquy
82. Sara kutipay de Abancay
83. Sara kutipay de Colcabamba
84. Sara llamkay

85. Sara hallmay	101. Tunas pallay de Grau
86. Sara rutuy	102. Tupay carnaval
87. Sara tipiy de Colcabamba	103. Vara cambiay
88. Sara tipiy de Grau	104. Vicuña chakuy de Andahuaylas
89. Sara yapuy de Andahuaylas	105. Vicuña chakuy de Grau
90. Sara yapuy de Grau	106. Vitor de Colcabamba
91. Sara wanka	107. Waca markay
92. Sombrero ruway	108. Waqanki tika pallay
93. Sonqo suway	109. Waraka ruway de Colcabamba
94. Surphuy waqanqui	110. Warmi qhechunakuy
95. Tara pallay	111. Wasi qatay
96. Tarde taurina	112. Wasichacuy de Antabamba
97. Thika mashay	113. Wasichacuy de Grau
98. Toro velay	114. Wayna tupay
99. Truchay	115. Wayta pallay
100. Tunas pallay de Andahuaylas	116. Yaku raymi de Andahuaylas
117. Yarqa aspiy de Molleyoq	

Aún sigue creándose y evolucionando algunas danzas entendiéndose que las danzas folclóricas son procesos creativos de grupos sociales.

4.6.1. Estudio De la danza Poroto Pallay.

Diseño de la danza:

FICHA DE ESTUDIO DE LA DANZA: POROTO PALLAY

TIPO: agrícola

VESTIMENTA:

MUJERES: Enagua de algodón corto y pegado a cuerpo, fustán blanco, pollera verde con franjas horizontales de color blanco, blusa de color blanco con flecos sobresalientes, chumpi, sombrero de color negro de fieltro, Ojota. Manta negra, roja o fucsia con motivos de flora y fauna para el recojo de los frejoles, la cabellera con dos trenzas sujetadas con ganchos plateados y con simpayas en campanilla o lazos de colores.

VARONES: Pantalón de bayetilla negro, Camisa verde cuadros con blanco, chumpi o faja tejida, sombrero de color negro de fieltro, protección de piernas para el traslado del frejol, ojota, un trinche para el venteo del frejol de ramas de árboles.

MENSAJE: Es una danza del departamento de Apurímac, de las provincias de Andahuaylas, Chincheros y Abancay, son productores del frejol, en sus quebradas que son trabajables se siembra, lampeo y recojo a esta etapa del recojo del frejol se menciona en la danza en donde se recoge en una primera etapa se seca en mantas y luego se procede a golpear para sacar la cascara y comenzar a separar los rastrojos. Termina con alegría de la labor cumplida.

DANZA:		Poroto Pallay				
INTRODUCCIÓN:	00:01:10	Parte Teatral				
Melodía 1	Melodía Instrumental					TIEMPO
	Parte 1	Parte 2	Parte 3	Saludo		
	00:00:18	00:00:16	00:00:32	00:00:08		
CONTROL:	00:01:28	00:01:44	00:02:16	00:02:24		00:02:24
Pasos:	Paso 1	Paso 2				
.....						
.....						
.....						
.....						
Melodía 2	Melodía Cantada					TIEMPO
	Parte 1	Parte 2	Parte 3	Repite 2-3	Acomodo	
	00:00:32	00:00:28	00:00:10	00:00:38	00:00:12	
CONTROL:	00:02:56	00:03:24	00:03:34	00:04:12	00:04:24	00:04:24
Pasos:	Paso 3	Paso 4				
.....						
.....						
.....						
.....						
Melodía 3	Melodía Instrumental					TIEMPO
	Parte 1	Parte 2	Parte 3	Parte 4	Parte 5	
	00:00:10	00:00:34	00:00:52	00:00:52	00:00:58	
CONTROL:	00:04:34	00:05:08	00:06:00	00:06:52	00:07:50	00:07:50
Pasos:	Introducción	Paso 5	Paso 5	Paso 6		
Salida	Zapateo-círculo	00:01:12	Final	00:00:42	00:01:54	00:09:44
.....						
.....						
.....						
.....						
Tiempo de duración de la danza						00:09:44

4.7. ELEMENTOS DE LA DANZA.

En cuanto a los elementos de la danza tratamos de considerar a nivel global muchos aspectos sin embargo no se adecúa a la variedad de danzas que tenemos en el Perú siendo el departamento de Puno denominada “Capital Folklórica del Perú”; cuenta en su haber en danzas autóctonas un total de 726 danzas siendo una recopilación de Jesualdo Portugal Castello en el 2019, sin embargo aún faltan muchas danzas por mencionar y establecer en este repertorio; a ello también manifestamos que las danzas están en constante evolución y transformación además no es tan sencillo determinar los elementos de la danza peruana, desde la costa, la sierra y la selva existen innumerables criterios de su creación y evolución que son parte de las vivencias y trascendencia cultura de todos los pueblos del Perú. En cuanto a los elementos de la danza es una controversia ya que no se llega a consensuar al momento los elementos esenciales como lo describe (Polette Azorla, 2010), quien menciona como 10 los elementos de la danza: **“El cuerpo humano, el movimiento, la forma, el ritmo, el equilibrio, el sonido, el espacio, el volumen, el tiempo y el colorido”**, en cierto modo es muy discutible ya que en caso de la danza por ejemplo el ritmo está presente en el tiempo, así como el sonido pasa a ser parte del tiempo para estructurar el cambio de pasos en pulsos, y de esta manera hacerlo más pedagógico. Otro autor como Alberto Dallal manifiesta otra manera de estructurar los elementos de la danza en 8 elementos, sin una jerarquía u orden de importancia en la enumeración, podemos afirmar que los elementos de la danza a nivel general son los siguientes:

1. el cuerpo humano
2. el espacio
3. el movimiento
4. el impulso del movimiento (sentido, significación)
5. el tiempo (ritmo, música)
6. la relación luz-oscuridad
7. la forma o apariencia
8. el espectador-participante.³

Al momento encontramos que sigue controvertido el tema de los elementos de la danza, por ello proponemos el establecimiento de elementos direccionados hacia el marco pedagógico estableciendo contacto hacia el desarrollo de competencias, pero además de establecer mecanismos de aprendizaje de la danza desde un concepto de “aprendizaje para la vida”.

4.8. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA DANZA FOLKLÓRICA.

La danza se compone de diversos elementos básicos que se interrelacionan, logrando transmitir emociones al público y para el mismo bailarín, sin embargo, es preciso aclarar que la danza folklórica inducida a lo pedagógico se va reafirmando con sus siguientes elementos:

- a) Cuerpo.
- b) Espacio.
- c) Tiempo.
- d) Acción.
- e) Energía.
- f) Mensaje

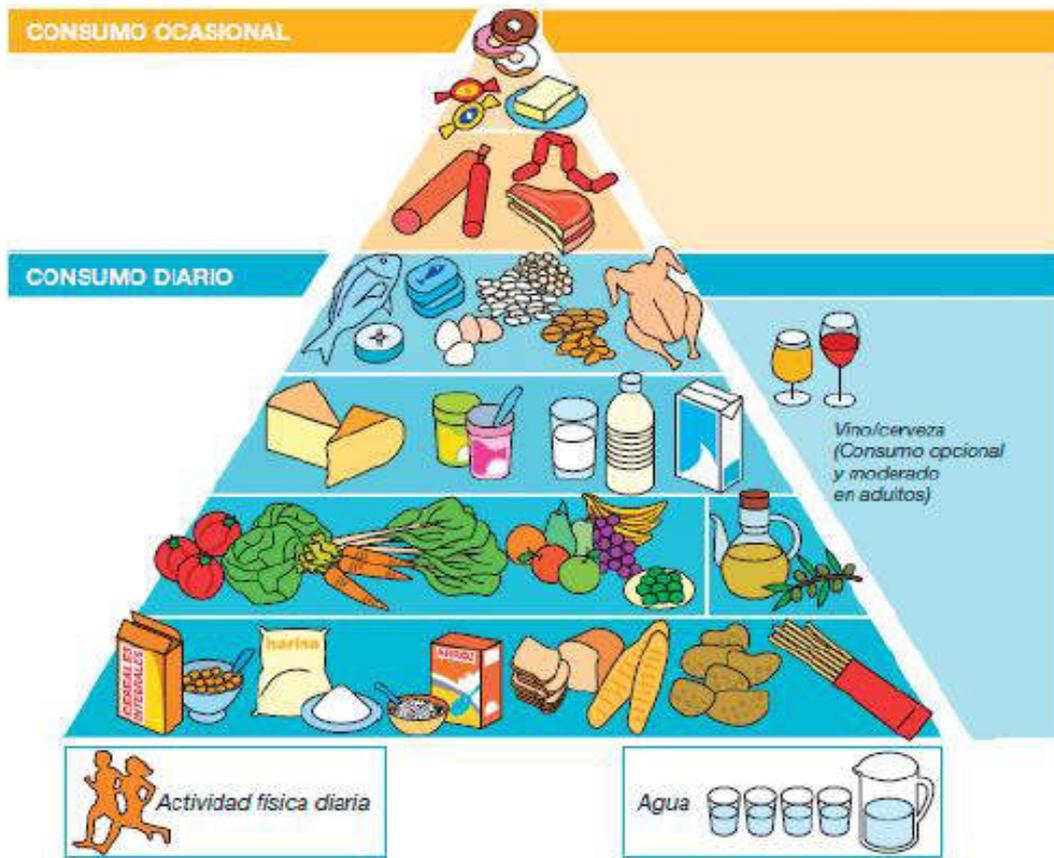

4.8.1. Cuerpo.

Es el elemento esencial en la danza, es la que genera los movimientos para su desenvolvimiento en la danza y esta requiere para establecer una buena predisposición en la danza de una buena alimentación, salud física mediante actividades físicas (ejercicios físicos) y de una buena inteligencia emocional, establecer durante su desarrollo en un buen porcentaje la “memoria selectiva”; esa capacidad innata de los seres humanos de poder elegir los recuerdos que sean necesarios para el desarrollo de la vida misma desde las artes escénicas.

³ Dallal, Alberto; Los Elementos de la Danza, 2007; Universidad Nacional Autónoma de México, pág. 20-21

Una buena alimentación. En la educación actual no se hace suficiente la alimentación a nivel irregular o lo que convenga en aspectos económicos, sin afectar la economía una alimentación saludable conlleva a ingerir una variedad de alimentos que te brinden los nutrientes, la que se requiera para estar en buen estado de salud, es decir sana y fuerte, sentirte bien y tener energía. Los nutrientes deben contener proteínas, los carbohidratos, las grasas, el agua, las vitaminas y los minerales, se recomienda por ejemplo siempre en la comida una buena dotación de verduras. Ponemos en consideración la pirámide nutricional para considerar en las sesiones de aprendizaje:

Pirámide de la Alimentación Saludable (adaptada de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, SENC, 2004)

Obtenido de: (Gonzalez Fischer, Carlos and Garnett, Tara, 2018)

Buena salud física (actividades físicas). En cierto modo es el desarrollo integral del bienestar de la persona humana, sin embargo, nos referimos a algo específico como es la actividad física para que el cuerpo se encuentre en un buen estado físico, aclarando todo es integral una buena salud física mediante actividades es el resultado de una buena alimentación y buen estado emocional. Es el bienestar del cuerpo y el óptimo funcionamiento del organismo de los individuos, es decir, es una condición general de las personas que se encuentran en buen estado físico, mental, emocional y que no padecen ningún tipo de enfermedad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como aquel estado de bienestar que va más allá de no padecer enfermedades y que incluye también el bienestar físico, mental y social. Cuando las personas se encuentran en óptimas condiciones de salud físicas pueden realizar diversas actividades, fomentar el bienestar y seguir desarrollando o cultivando las habilidades en pro de su salud general.

La actividad física se asocia a múltiples beneficios para la salud en todas las personas, a cualquier edad y tanto en mujeres como en hombres, es la posibilidad de llegar a tener calidad de vida durante la vejez, lo contrario a todo ello es que cada vez hay más gente que no se mueve lo suficiente, y esto se debe, en gran parte, a que hemos cambiado nuestro estilo de vida hacia un modelo más sedentario. Vivimos en sociedades industrializadas y el desarrollo de la tecnología nos ha facilitado muchas tareas que antes requerían de un mayor esfuerzo; realizamos más desplazamientos en movilidad y otros medios de locomoción, muchos de los trabajos que desempeñamos no requieren mucho esfuerzo físico y cada vez son más numerosas las ofertas de ocio que no exigen moverse; todo esto está influyendo considerablemente en la salud general de la población mundial y en el aumento del número de personas con problemas de salud como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares o el cáncer. La fórmula para precisar y controlar mejor nuestro estado físico está determinada por el índice de masa corporal IMC; y para calcular el IMC se necesita conocer el peso en kilogramos y la estatura en metros. Se aplica una sencilla fórmula matemática que consiste en dividir el peso entre la estatura al cuadrado: $IMC = \text{Peso (Kg)} / \text{Estatura al cuadrado (Mt)}$. Una persona pesa 64 Kg y mide 1.5 metros: $64 / 1.5 \times 1.5 = 28.44$. Este dato indica el IMC de la persona (28.44) se encuentra en los valores correspondientes a sobrepeso. Otro ejemplo sería: Peso = 68 kg, Estatura = 165 cm (1.65 m); Cálculo: $68 \div (1.65)^2 = 24.98$

		Altura (cm)									
		150	155	160	165	170	175	180	185	190	195
Peso (kg)	45	20,0	18,7	17,6	16,5	15,6	14,7	13,9	13,1	12,5	11,8
	50	22,2	20,8	19,5	18,4	17,3	16,3	15,4	14,6	13,9	13,1
	55	24,4	22,9	21,5	20,2	19,0	18,0	17,0	16,1	15,2	14,5
	60	26,7	25,0	23,4	22,0	20,8	19,6	18,5	17,5	16,6	15,8
	65	28,9	27,1	25,4	23,9	22,5	21,2	20,1	19,0	18,0	17,1
	70	31,1	29,1	27,3	25,7	24,2	22,9	21,6	20,5	19,4	18,4
	75	33,3	31,2	29,3	27,5	26,0	24,5	23,1	21,9	20,8	19,7
	80	35,6	33,3	31,3	29,4	27,7	26,1	24,7	23,4	22,2	21,0
	85	37,8	35,4	33,2	31,2	29,4	27,8	26,2	24,8	23,5	22,4
	90	40,0	37,5	35,2	33,1	31,1	29,4	27,8	26,3	24,9	23,7
	95	42,2	39,5	37,1	34,9	32,9	31,0	29,3	27,8	26,3	25,0
	100	44,4	41,6	39,1	36,7	34,6	32,7	30,9	29,2	27,7	26,3
	105	46,7	43,7	41,0	38,6	36,3	34,3	32,4	30,7	29,1	27,6
110	48,9	45,8	43,0	40,4	38,1	35,9	34,0	32,1	30,5	28,9	
115	51,1	47,9	44,9	42,2	39,8	37,6	35,5	33,6	31,9	30,2	
120	53,3	49,9	46,9	44,1	41,5	39,2	37,0	35,0	33,2	31,6	

- Peso insuficiente
- Normal
- Sobrepeso
- Obesidad
- Obesidad Mórbida

Inteligencia emocional. En la actualidad es una de las preocupaciones más fundamentales que ha recaído en la psicología contemporánea, es la que ayuda a conectar a las personas o relacionarse, ser empáticos, comunicarse de manera afectiva, resolver conflictos y expresar emociones y sentimientos, se refiere a la habilidad de entender, usar y administrar nuestras propias emociones en formas que reduzcan el estrés, ayuden a comunicar efectivamente, empatizar con otras personas, superar desafíos y aminorar conflictos. Es fundamental desarrollarlo desde la actividad de la danza en el cuerpo preparado para establecer coordinaciones de aprendizaje para el logro de la memoria corporal, gestual y visual.

La inteligencia emocional no es alterar la capacidad de expresar emociones cuando se presentan estímulos, es la reacción que tenemos frente a estas emociones. Los tipos de inteligencia emocional que se deben usarse a diario son los siguientes:

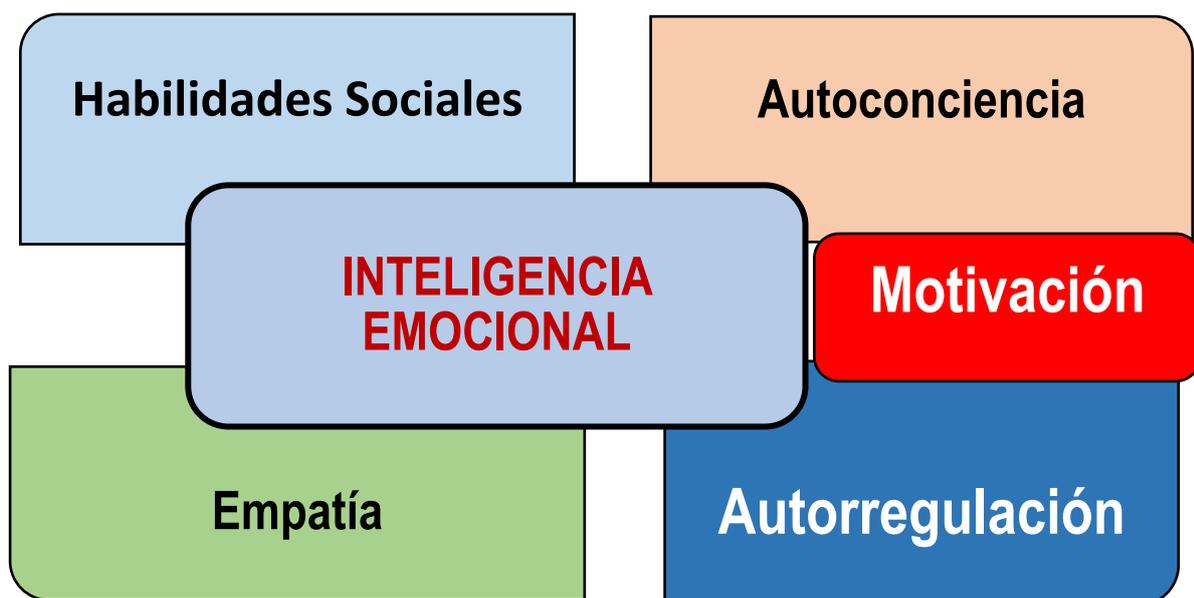
Empatía: Consiste en entender cómo se sienten los demás y aprender a comunicarse correctamente para lograr un objetivo común. Cada persona reacciona de diferente manera a ciertos estímulos dependiendo de su contexto y su experiencia.

Habilidades sociales: las buenas relaciones interpersonales guían a las personas al éxito, ya que pueden lograr más cosas con liderazgo, gestión de conflictos, cooperación y trabajo en equipo.

Autoconocimiento: este tipo de inteligencia emocional consiste en la capacidad de reconocer los sentimientos que uno alberga y cómo estos pueden afectar las acciones que hacen. La conciencia emocional y la confianza son vitales para su desarrollo, los ejercicios de introspección pueden ayudar mucho.

Motivación: este tipo se relaciona con el compromiso de llegar a los objetivos que uno se plantea, cómo se mantiene el positivismo ante las adversidades y cuál es la iniciativa que una persona maneja para plasmar determinadas metas, se habla de la misma automotivación que se puede dar frente a la necesidad de autoestima.

Autorregulación: las técnicas de autocontrol son esenciales en la inteligencia emocional, la reacción controlada frente a estímulos que se presentan. Controlar la duración de nuestras emociones y que tanto influyen estas en nuestras decisiones es vital para este tipo de inteligencia emocional.

Para que exista una buena inteligencia emocional en las personas se debe integrar.

4.8.2. Espacio.

En los lenguajes escénicos el espacio es un elemento esencial, y si esto se traslada a la danza es la que determina muchas otras características como la coreografía por ejemplo, incluso ha sido objeto de estudio aun al momento no establecido esa conexión directa ya que en la danza tiene que ver mucho entre danza y arquitectura; lo otro es claro que la danza folclórica usa espacios abiertos para su mejor representación, y muchas veces se estructura en pasacalles; uno de los preocupados en Europa por el espacio en la danza ha sido Rudolf Laban “en torno al espacio en danza y la correspondencia que podemos encontrar con el tratamiento del espacio arquitectónico”; precisamente Rudolf es quien precisara que existe un espacio personal estructurando que a la vez este espacio personal del cuerpo, (Laban, 1988); hace que se divida el cuerpo: cabeza, tronco y extremidades y considera a la vez:

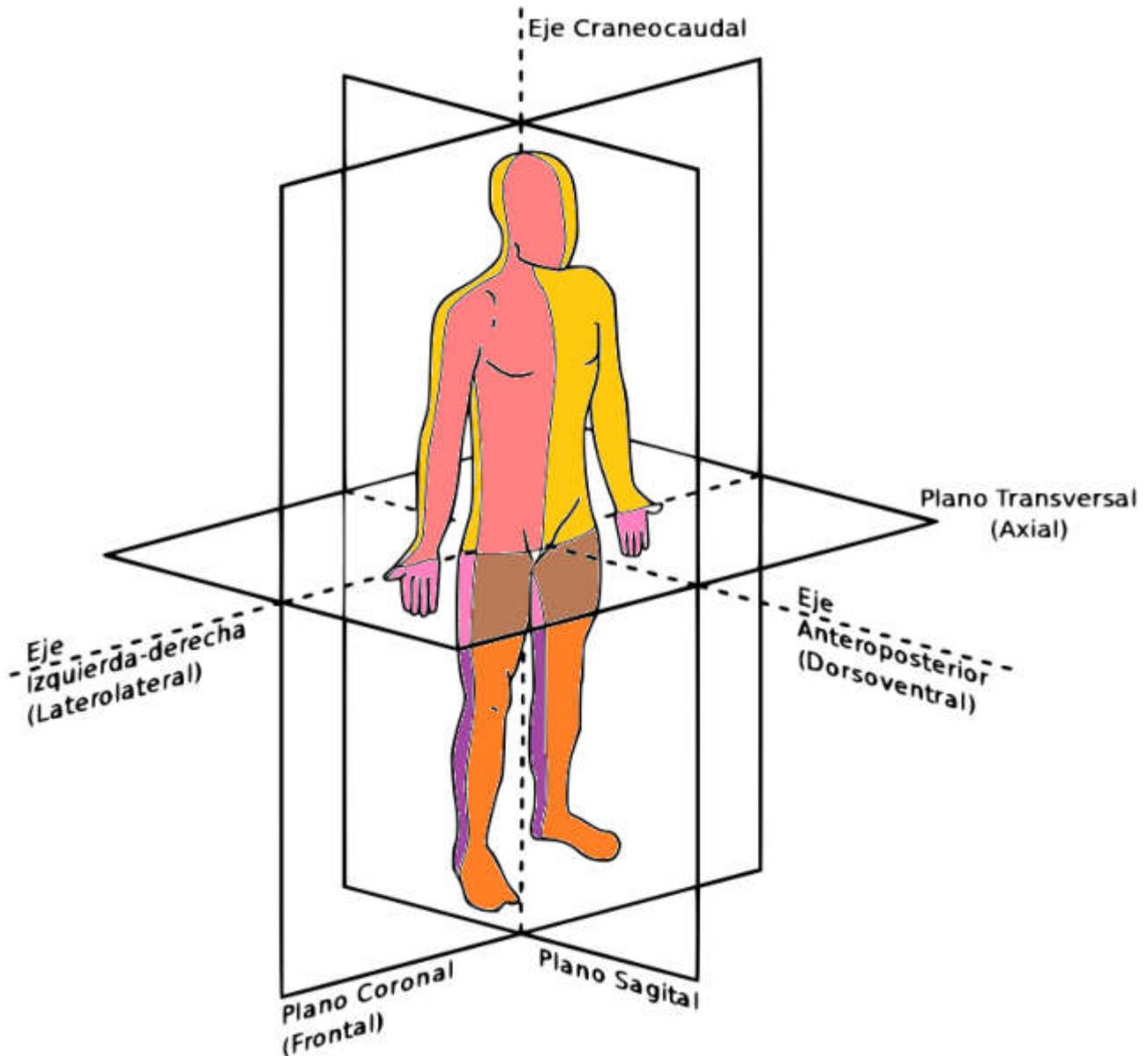
Uno de los conceptos primordiales al considerar el espacio como lo sostiene Rudolf es la “kinesfera”: se trata de una especie de esfera tridimensional imaginaria que rodea el cuerpo. Dentro de la Kinesfera ocurren cambios que crean una serie de formas. Rudolf cita los siguientes factores que inciden en dichas formas:

Dimensión: se toman en cuenta la altura, la anchura y la profundidad. Según estos factores pueden predominar en el movimiento las siguientes direcciones que forman la cruz dimensional: hacia arriba/hacia abajo; hacia la derecha/ hacia la izquierda; hacia delante/hacia detrás.

Proximidad en relación al cuerpo: se toma en cuenta si el movimiento se da cerca del centro del cuerpo o lejos del mismo.

Planos: identifica tres planos en relación a las dimensiones como se describe antes: Plano puerta o plano frontal / Plano mesa o plano transversal y Plano rueda o plano sagital.

Dirección central o periférica en relación al centro del cuerpo: un movimiento que empieza desde fuera del cuerpo hacia el centro del mismo, es un movimiento periférico. En cambio, un movimiento que surge en el centro del cuerpo y su dirección es hacia fuera, es un movimiento central.

4.8.3. Tiempo.

Al ser la danza un lenguaje escénico en donde predomina lo visual témporo-espacial. Se desarrolla en un espacio y tiempo cronológico y psicológico, y, por otro lado, produce efectos o sentimientos que va quedando en la percepción del espectador. Aunque en la danza folklórica la estructura del tiempo no es constante por la poca inserción de elementos técnicos dentro de la danza o la misma melodía o música de la danza folklórica, por ello existe una necesidad imperiosa de ir mejorando estos aspectos para desarrollar competencias integrales en donde los lenguajes artísticos se vayan unificando para desarrollar las capacidades y habilidades artísticas en los estudiantes del siglo XXI. Aclarando los aspectos técnicos en cuanto al tiempo en ella se inserta e inyecta el ritmo ya que por antonomasia el movimiento es parte del tiempo; en el caso de la danza folklórica en análisis al respecto en relación se ha podido precisar que la mayoría de instructores de danza en el departamento de Apurímac, controlan el tiempo de la danza por duración y melodía, es decir el

tiempo que dura la danza se estructura de acuerdo al mensaje de la danza, y los cambios de movimiento en frases, compases y pulsos se dan por la modificación de la música interpretada, que ciertamente no tiene un patrón rítmico bien estructurado, pero estos cambios melódicos hacen que se desarrolle la escucha activa y es una manera de precisar el tiempo en la danza folklórica.

El tiempo en otros aspectos teóricos es considerado como la duración de los movimientos durante la realización o ejecución de parte del bailarín en la danza, en un análisis del Minedu (Educación, Educación por el Arte: Serie 1 Estrategias y Técnicas creativas para la práctica de la danza en educación secundaria, 2007); incide en la relación existente entre el tiempo y el ritmo, debido a la variedad de danzas y representaciones existentes en el territorio peruano; a la vez el ritmo direccionado hacia la pieza musical que se presenta como acompañamiento está coordinado o sincronizado y que sirve de control para establecer los movimientos, esta relación es aprovechada por muchos instructores de danza como sonido – movimiento y silencio – reposo, que a veces incluso se hace de manera natural en muchas danzas es donde reside la importancia de la escucha activa antes del iniciar la ejecución de alguna danza, esta intención del Ministerio de Educación la venimos analizando para priorizar aspectos importantes de la integración de elementos en los lenguajes artísticos en sentido de la música por ejemplo, en cuanto a los elementos del tiempo acudiendo al mismo texto precisamos lo siguiente:

Pulso. Es ese latido constante que podemos encontrar dentro de la música, para precisar es el conteo del tiempo representado por la cantidad de pulsaciones en un minuto lo que determina la velocidad del sonido, aclarando por ejemplo para marcha marcial se usa el esquema de 90 pulsos por minuto 90/1minuto, mayormente para que las piernas puedan alcanzar una altura específica durante la marcha. Al escuchar una melodía, se siente que el cuerpo puede acompañarla con una sencilla forma de movilización (por ejemplo, con el pie, la cabeza, los dedos), que al repetirse constantemente se transforma en el “siempre igual” de la música, que viene a ser el ritmo.

Acento. Dentro del conjunto de pulsos (tiempos), para una mejor precisión de estos movimientos generados en la danza para aunar hacia la música, manifestamos que los pulsos forman los compases en la danza y los compases, a la vez las frases; por lo cual en caso de los acentos durante las frases o compases existen algunos movimientos que se destacan por su fuerza. En la música, es más preciso ya que estos conteos de las pulsaciones lo realizan, la armadura siendo estas en 4/4, 2/4..., etc.

Compas. Este elemento del tiempo es la agrupación de pulsos, estableciendo de esta manera movimientos en cada compas, que puede ser como: 1, 2, y 3; o 1, 2, 3, 4; de esta manera se establece una armadura de pulsaciones por movimiento en la danza.

Frase. Las frases vienen a ser la agrupación de movimientos que derivan en grupos de compases con sus respectivas pulsaciones, acudiendo a los lenguajes auditivos de la música en la educación establecemos que estas frases se agrupan por compases para un mejor control de la danza, pero a la vez establecer mecanismos de logro de competencias mediante esta actividad en el área de arte y cultura.

Ritmo. El ritmo viene a ser la secuencia coordinada y estructurada de movimientos que se repiten constantemente, a ello lo derivamos mediante los “Patrones Rítmicos”, que hacen del aprendizaje de la danza más integral entre disciplinas artísticas y lenguajes artísticos. Aunando criterios de la enseñanza aprendizaje de la danza precisamos que una vez realizado la escucha activa de la danza a interpretar en donde se precisa las frases, compases y pulsos, se puede encontrar que existe una relación directa con la música para posteriormente inducir hacia la danza moderna, por ejemplo.

4.8.4. Acción.

Viene a ser cualquier movimiento que el danzante ejecuta durante la danza, pueden ser pasos o simplemente movimientos cotidianos como el caminar, todos estos movimientos están coordinados mediante el ritmo, cada movimiento contiene como ya precisamos antes frases, compases y pulsos, siendo el pulso la unidad mínima de cada movimiento, y de esta manera hacer posible una danza pedagógica capaz de mejorar aprendizajes para la vida. Estas acciones las podemos clasificar por categorías de movimientos como sigue:

Movimientos no motores: son los movimientos que se ejecutan en un punto específico del espacio sin viajar mucho, tales como una caída, el estiramiento de una parte del cuerpo, o un giro en sitio.

Movimientos locomotores: son los movimientos que se mueven y trasladan en el espacio tales como correr, saltar cubriendo mucho espacio, caminar o gatear.

Para mejorar la acción mediante movimientos cotidianos en los estudiantes podemos implementar ejercicios como los pasos básicos en la danza en grupos reducidos manteniendo el ritmo y tiempo dichos grupos.

Pasos básicos en la danza:

Paso caminado. Es el primer paso natural que consiste en que cae siempre primero el taco del pie.

Paso corrido. Es el paso natural que mayormente se usa en los toriles y pasacalles, y es importante observar el ritmo, que mantiene el estudiante durante todo el tiempo.

Paso Cojeado. Este paso es utilizado en la marinera puneña, cusqueña y otras danzas que requieren un cojeado uniforme, se inicia con el pie izquierdo el cojeo, luego se le avisa para que pueda cambiar.

Paso saltado. Se inicia con el paso saltado simple, para luego cambiar al doble, este paso es utilizado en los tobos y otras danzas de la selva mayormente.

Paso Zapateado. En este paso el estudiante demuestra su conocimiento de zapateo, de cualquier danza, se califica la uniformidad el ritmo, que mantiene durante todo el ejercicio.

Sugerimos que cada uno de estos pasos sean demostrados primero por el docente y luego en grupos de 4 o 5 realizar dichos pasos y evaluar en base a una lista de cotejo para de esta manera mejorar el ritmo y fraseo en la danza a practicar posteriormente. La coordinación motora de parte de los estudiantes es importante para de esta manera cuando se practique la danza que corresponde se pueda lograr el aporte apreciativo de parte de ellos.

FICHA DE OBSERVACIÓN – PASOS BÁSICOS EN LA DANZA

Docente:

Área: Arte y Cultura

Grado: 1°

Fecha:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	Paso Caminado	Paso Corrido	Paso Cojeado	Paso Saltado	Paso zapateado	PUNTAJE VALORACIÓN
		4	4	4	4	4	20
1							
2							
3							
4							

4.8.5. Energía.

En el inicio de cualquier movimiento se requiere energía, por lo tanto, es un elemento esencial y dinámico para que el cuerpo se desplace, sin energía el cuerpo no funciona, es la que determina la velocidad y duración frente a actividades físicas, nuestro cuerpo es una máquina que produce constantemente energía para gastarlo en actividades complejas y simples, para la danza se requiere dos tipos de energía una es el movimiento de músculos y huesos y otra es la parte psíquica que da vitalidad y proporciona bienestar. El uso de la energía puede darse de manera explosiva y baja gradualmente, o inicia con suavidad y se incrementa gradualmente la fuerza y se mantiene durante un prolongado tiempo que se denomina resistencia. La energía psicología que es intangible hace que el cuerpo logre esfuerzos sobrenaturales, pero requiere de mucha practica para conocerse y establecer mecanismos de aprovechamiento de esta energía de manera positiva. Dentro de los elementos de la energía se tiene:

El Flujo: la energía en una danza se puede expresar con un flujo libre, apretado, balanceado o neutral, el flujo es el desgaste de energía de manera controlada pero eficaz, es decir tiene una libertad, pero comprendida en márgenes de responsabilidad.

El Peso: la energía en una danza se puede manifestar, por ejemplo, con una fuerza que empuja el peso en el espacio, con una fuerza que envía el peso hacia arriba o hacia abajo, con una fuerza que se estira horizontalmente, con una fuerza liviana, o con una fuerza que rebota; el peso es el resultado del uso de la fuerza en los movimientos que le dan sentido al movimiento.

La Calidad: una danza puede tener una energía que se manifiesta, por ejemplo, con una calidad fluida, apretada, suelta, aguda, ondulante, suspendida, o suave.

4.8.6. Mensaje.

El mensaje en caso de la danza folklórica, incidiendo en el departamento de Apurímac es uno de los aspectos considerados como elemento esencial por su carácter simbólico de la cosmovisión andina, es la señal de la resistencia de las culturas precolombinas, mediante el mensaje en la danza se aprecia las figuras y símbolos de la vivencia del origen de la danza folklórica, cada danza tiene su particularidad, manera y forma de representar los mensajes, en la danza se expresa las costumbres, tradiciones y la cultura perseverante; en cierta forma es la pedagogía al aire libre que transmite conocimientos sobre saberes ancestrales, es el conjunto de cualidades que tiene la danza de su proceso creativo, como es la siembra de productos, la caza de animales, los carnavales, el idilio, formas expresivas de trasmisión de ideas, la fuerza latente de una cultura milenaria.

4.8.7. Conceptos básicos sobre la teorización de la danza:

Impulso de movimiento: La danza es privativa del ser humano, una cualidad del movimiento del cuerpo que intensificara al acto y que expresara algo con el lenguaje dancístico perteneciente a los lenguajes escénicos, el impulso es el inicio para los intervalos de los acentos, cada movimiento requiere de un impulso para mantener la energía constante.

Movimiento: El movimiento en la danza es básicamente todo, es la forma en la que expresas tus sentimientos por medio de tu cuerpo, tu rostro, etc. A través del movimiento podemos aprender cosas sobre nuestro cuerpo, el espacio que nos rodea y ayuda a conocernos mejor nosotros mismos.

Ritmo: Es un flujo de movimiento controlado o medido, sonoro o visual, generalmente producido por una ordenación de elementos diferentes del medio en cuestión. El ritmo es una característica básica de todas las artes.

Espacio: Puede ser Parcial (un espacio reducido alrededor tuyo) o Total (todo el espacio donde puedas desplazarte y moverte). También se manejan términos como los puntos del espacio del 1 al 8 y los planos: derecha, izquierda, delante, detrás, arriba, abajo y diagonales.

Tiempo: Es el lapso de tiempo que utilizas al realizar un movimiento con o sin acompañamiento de sonidos. Puede ser corto, largo, adagio, piano, allegro, etc. Y no puedes olvidar la música como acompañamiento, y su uso en los movimientos, ritmo, acento y melodía a través de un instrumento, objetos o partes del cuerpo.

Color: El color que es difícil de definir pero que resulta el conjunto de sensaciones que hacen de una danza algo particular. Ejemplo el color es lo que hace diferente a un “tango” interpretado por una persona experta que el interpretado por alguien que apenas es un conocedor.

Sonido: Tiene un papel fundamental en la educación rítmica, bien acompañando al movimiento como generador del mismo o como estímulo para la danza. El sonido se puede definir como las vibraciones reguladas y organizadas que pueden ser captadas y procesadas por la reflexión y voluntad humana.

4.9. FRASEO.

Las frases son como las oraciones y los párrafos, “escritos” por el cuerpo, a través de los cuales la bailarina comunica su interpretación de la música, es la representación mediante los movimientos de la estructura de la danza, compuesta por compases y pulsos, que mediante el aprendizaje crítico y analítico se establece todo el proceso de ejecución de la danza. En este proceso ella también expresa sus propios sentimientos, se podría decir que el fraseo en la danza es como en la música el solfeo.

Las frases incluyen tanto el nivel físico como el emocional. Aquello que no implique emoción no puede llamarse Danza. Una frase tiene un sentido emocional en cada acento, refuerza a la estructura de la ejecución concreta de la danza. El movimiento individual, la música misma con sus cambios rítmicos, los sentimientos evocados y los movimientos de transición son las palabras que la bailarina utiliza para crear una frase; y esta frase que se traslada al espacio se convierte en la estructura o esqueleto de la danza integral, el fraseo hace posibles dinámicas de creatividad durante el estudio de una danza para mejorar su estructurar interna, así como la externa. Todos estos aspectos en el proceso de ubicación de cambios y tonadas hacen posible el éxito de la danza, la convierte versátil y rítmica para el lenguaje de todos los integrantes, mediante el fraseo además se insertan algunos movimientos que nace de la creatividad.

La bailarina “dice” en movimientos repetidos lo que las palabras pueden decir de una manera física y emocional, con el lenguaje corporal para así crear una frase integral, exhaustiva y cohesiva.

4.10. EXPRESIÓN CORPORAL:

Puede definirse como la disciplina cuyo objeto es la conducta motriz con finalidad expresiva, comunicativa y estética en la que el cuerpo, el movimiento y el sentimiento como instrumentos básicos, es expresar ideas, emociones y sentimientos mediante el lenguaje del cuerpo. Entendemos por Expresión Corporal como la danza propia de cada individuo y como tal, su necesidad de ser reconocida y explorada. La Expresión Corporal proviene del concepto de Danza Libre: es una metodología para organizar el movimiento de manera personal y creativa, constituyéndolo en un lenguaje posible de ser desarrollado a través del estudio e investigación de los componentes del movimiento, del cuerpo propio y de los múltiples modos de estructuración del movimiento en el tiempo y el espacio. El lenguaje corporal adquiere así la función de "lenguaje": la búsqueda de "un vocabulario" propio de movimientos que, organizados en una unidad significativa de forma-contenido permita transmitir, al igual que otros lenguajes artísticos, ideas, emociones y sensaciones personales y subjetivas, posibles de ser objetivadas en una elaboración externa al individuo. En este caso, el producto es una danza.

Es una disciplina que nos permite conectar con nuestro cuerpo y desde él recuperar un espacio para desarrollar nuestra capacidad creativa y lúdica. Mientras conservemos un espacio para reconocernos, jugar y bailar, individual y colectivamente, nuestra capacidad de ser y crear no se verá dañada.

La Expresión Corporal la entendemos como un derecho de todos los individuos para expresarse y comunicarse. Es un camino que ha de ser explorado y trabajado por el alumno para encontrar la fluidez entre las emociones y sentimientos de su mundo interno y la comunicación con los que le rodean.

El concepto de expresión corporal se ha analizado desde diferentes vertientes o ámbitos, aunque este término es ambiguo y polivalente, nosotros lo abordamos desde el ámbito pedagógico, como un instrumento educativo. (Ortiz, 2002) pág. 25., realiza una aproximación al concepto de expresión corporal a partir de numerosas aportaciones de diversos autores. A partir de estas afirma que en el ámbito de la educación física la expresión corporal debe contribuir al desarrollo integral del individuo potenciando el conocimiento y desarrollo del lenguaje corporal a través de diferentes técnicas que favorezcan: "revelar o exteriorizar lo más interno y profundo de cada individuo a través del cuerpo y el movimiento, es decir, expresar", "reforzar la utilización del cuerpo y el movimiento como medios de comunicación, es decir, comunicar" y "analizar el valor estético y artístico del cuerpo". (Arteaga M., 2003) página 25, también aporta su propia definición de expresión y comunicación corporal como: "lenguaje que se convierte en materia educativa y se utiliza para el desarrollo potencial de la capacidad expresiva del ser humano, fomentando el conocimiento personal, la comunicación interpersonal y la exteriorización de los sentimientos internos del individuo (comunicación introproyectiva), a través de gestos, posturas y movimientos expresivos". Rueda (2004:12), también plantea una definición desde un punto de vista educativo: "Es el ámbito de conocimiento, como contenido de educación física que investiga y experimenta las posibilidades corporales y la inteligencia emocional, como medio de transmisión de sentimientos, pensamientos y actitudes, y cuyo fin último es crear y comunicar a través del movimiento. El cuerpo como eje globalizador e integrador es el nexo de unión entre la funcionalidad de la actividad física y la plasticidad de la actividad artística. Su fin está en el propio proceso expresivo".

Características de la Expresión Corporal:

- Escasa o inexistente importancia asignada a la técnica, o en todo caso ésta, no concebida como modelo al que deben llegar los alumnos. A veces se utilizan determinadas técnicas, pero como medio no como fin.
- Finalidad educativa es decir tiene principio y fin en el seno del grupo sin pretensiones escénicas.
- El proceso seguido y vivido por el alumno es lo importante, desapareciendo la "obsesión" por el resultado final que aquí adquiere un segundo plano.

- El eje que dirige las actividades gira en torno al concepto de habilidad y destreza básica y con objetivos referidos a la mejora del bagaje motor del alumno.
- Las respuestas toman carácter convergente ya que el alumno busca sus propias adaptaciones.

Profundizando algo más en la definición dada de Expresión Corporal diremos que se trata de la Actividad Corporal que estudia las formas organizadas de la expresividad corporal, entendiendo el cuerpo como un conjunto de lo psicomotor, afectivo-relacional y cognitivo, cuyo ámbito disciplinar está en periodo de delimitación; se caracteriza por la ausencia de modelos cerrados de respuesta y por el uso de métodos no directivos sino favorecedores de la creatividad e imaginación, cuyas tareas pretenden la manifestación o exteriorización de sentimientos, sensaciones e ideas, la comunicación de los mismos y del desarrollo del sentido estético del movimiento. Los objetivos que pretenden son la búsqueda del bienestar con el propio cuerpo (desarrollo personal) y el descubrimiento y/o aprendizaje de significados corporales; como actividad tiene en sí misma significado y aplicación, pero puede ser además un escalón básico para acceder a otras manifestaciones corpóreo-expresivas más tecnificadas.

Finalidad de la Expresión Corporal:

La Expresión Corporal tiene una doble finalidad: por un lado, sirve como base de aprendizajes específicos y por otro, fundamentalmente tiene un valor en sí misma ya que colabora en el desarrollo del bagaje experimental del niño.

Objetivos Generales de la Expresión Corporal:

- Desarrollo personal, búsqueda del bienestar psico-corporal con uno mismo.
- Aprendizaje de códigos y significados corporales.

Objetivos Específicos de la Expresión Corporal:

Las tareas deberán pretender alguno de estos tres objetivos:

- Manifestación y exteriorización de sentimientos, sensaciones, ideas, conceptos, etc.
- Comunicación de sentimientos, sensaciones, ideas, conceptos
- Desarrollo del sentido o intención estética (artística, plástica) del movimiento.

4.11. LENGUAJE CORPORAL

Existe una comunicación no verbal elocuente y certera en donde se presentan una serie de articulaciones que expresan ideas, emociones y sensaciones (Pease, s/f). En cada uno, aunque sea la misma, consiguen que el gesto sea diferente, ya que, cada persona es distinta, ya que estos gestos son procesos acumulados de expresión durante el proceso del crecimiento “modos y estilos”, se diría que difícilmente se pueden ocultar. A través de lo que vemos (gesto, expresión) nosotros lo juzgamos. A través del lenguaje personal sacamos conclusiones. El lenguaje a través del cuerpo tiene un gran significado. Este lenguaje expresa lo que cada uno lleva dentro. El cuerpo tiene un lenguaje que tiene su vocabulario, su gramática etc. Tiene unas características. Es un lenguaje por el que estamos muy influidos pero que desconocemos mucho.

Desde 0 a 3 años todas las manifestaciones se realizan a través del cuerpo, el único lenguaje que tienen es el lenguaje del cuerpo. De 3 a 6 años también pero cuando progresivamente el niño aprende otros lenguajes estos abarcan todo dejando el lenguaje corporal. El lenguaje verbal predomina, por el podemos decir verdad o mentira, mientras que el lenguaje corporal habla por debajo de la conciencia. El lenguaje corporal no lo podemos dominar, no somos conscientes de ello, pero los demás si lo captan. En una conversación es mucho más importante el lenguaje corporal que el verbal y a través del lenguaje corporal se da mucha información que se nos escapa.

El lenguaje corporal se ha visto siempre como algo oculto, cuando en una situación se encuentra comprometido el cuerpo nos vemos amenazados. Si analizamos el lenguaje corporal cotidiano nos encontramos con varios tipos de gestos:

-Emblema; Gesto por el que nosotros interpretamos. Hay emblemas específicos de cada cultura, pero también hay emblemas universales.

-Reguladores; Gestos que representan un papel muy importante en la comunicación. Los empleamos para que el otro nos ceda la palabra, vaya más rápido etc.

-Ilustradores; Gestos que van unidos a la comunicación verbal y sirven para recalcar las palabras etc.

-Adaptadores; Gestos que se utilizan para controlar o manejar nuestros sentimientos en una situación determinada (normalmente en situaciones de tensión para controlarse).

Todos estos gestos son utilizados, en la expresión corporal lo que busca es trascender la expresión cotidiana, lo que trata la expresión corporal es que cada uno a través del estudio en profundidad del cuerpo encuentre un lenguaje propio y establezca bases para la expresión y comunicación con los demás.

4.12. MEMORIA CORPORAL

La memoria corporal registra y conserva información de la cual no somos conscientes. Nuestras necesidades, emociones reprimidas, temores, así como las aspiraciones más íntimas, encuentran un lugar en el cuerpo para anidarse, la memoria corporal.

El contacto corporal responde a una necesidad básica del ser humano, indispensable para la supervivencia, el recién nacido "bebe", necesita "sentirse tocado" y estar al amparo de manos maternas que brinden cuidado, protección y sostén. Estas experiencias tempranas, son las primeras improntas sensoriales que se adhieren a la piel, a modo de mensajes pre verbales, estableciéndose así los primeros diálogos madre-hijo.

A partir de estos contactos primarios, el niño irá imprimiendo sensaciones, tanto físicas como emocionales, para ir forjando su ser. Su mundo sensorial y afectivo comenzará a poblarse, las necesidades se transformarán en deseos, los deseos en posibilidades o frustraciones. Estos serán los inicios para conquistar el mundo, así irá gestando su yo psíquico, que tomará como herencia ese bagaje sensorial de su "yo de sensaciones".

La memoria corporal se basa en el contacto que es comunicación, es un vínculo que establecemos con otros seres u objetos, forma parte de la condición humana, es un don adquirido e incorporado que desarrollamos de modo inconsciente o natural, resulta un patrimonio habitual. Nuestra piel recibe permanentemente el contacto de la ropa y demás objetos que la rozan, pero es solamente a través de hacerlo consciente que se modifica la sensación y la cualidad del mismo, pudiendo captar texturas, temperaturas, sensación de peso, etc.

4.12.1. División del Cuerpo Humano.

El cuerpo humano está dividido en cinco grandes partes:

-La cabeza: Es el segmento más elevado del cuerpo. Está situada sobre el cuello, del que sobresale a la vez por delante, detrás y por los lados. La altura de la cabeza es de aproximadamente de 18 a 20 centímetros, es decir el 13% de la altura total del cuerpo. La cabeza se divide en cráneo (caja ósea que encierra el encéfalo y 1 que consta de ocho huesos: frontal, etmoides, esfenoides, occipital, parietales y temporales) y cara (está situada en la parte anterior e inferior del cráneo. La forman: la región nasal, la región labial, la región mentoniana, la región masetéica, la región geniana, la región de la fosa cigomática, la región pterigomaxilar y la región bucal). En la cabeza también se

encuentran cuatro de nuestros cinco sentidos: el aparato de la audición, el aparato del gusto, el aparato de la visión y el aparato de la olfacción.

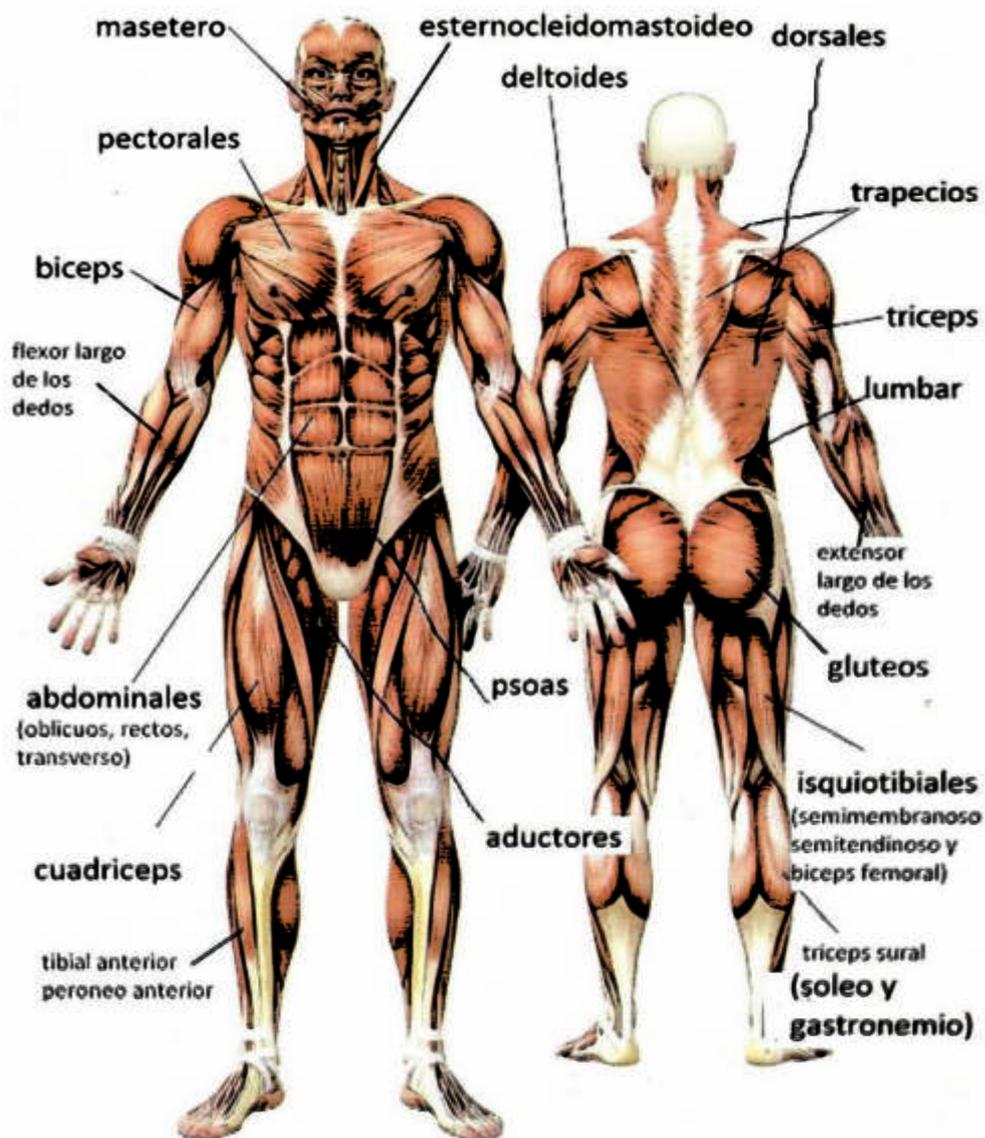
-El cuello: Es la porción del tronco que une la cabeza del tórax. Es una parte relativamente estrecha, como estrangulada. El cuello se divide en dos grandes regiones: una posterior, situada por detrás de la columna vertebral (región de la nuca) y otra anterior, situada por delante de la columna vertebral (región traqueal).

-Los miembros: Son unos largos apéndices anexos al tronco destinados a ejecutar todos los grandes movimientos, más, especialmente la locomoción y la aprensión. Se distinguen en miembros superiores (se divide en seis segmentos: el hombro, el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca, la mano y dedos) y miembros inferiores (la cadera, el muslo, la rodilla, la pierna, el tobillo, el pie y dedos).

-El tronco: Contiene lo que es raquis (columna vertebral) y tórax (la región de la columna vertebral, la región esternal, la región costal, la región mamaria y la región diafragmática).

Todas las partes del cuerpo poseen irrigación sanguínea, irrigación nerviosa, huesos y músculos. A su vez estas partes se unen entre sí por las articulaciones.

MÚSCULOS DEL CUERPO HUMANO

4.12.2. Articulaciones:

Conjunto de formaciones anatómicas que unen dos o más huesos entre sí, permitiendo o no el movimiento entre ellos. De este concepto deriva otro: La diartrosis, que son articulaciones muy móviles; los elementos que constituyen a las mismas son: superficies articulares, cartílago articular, meniscos, rodetes, cápsula articular, ligamentos, membrana y líquido sinovial, cavidad articular.

Articulaciones más importantes de nuestro cuerpo:

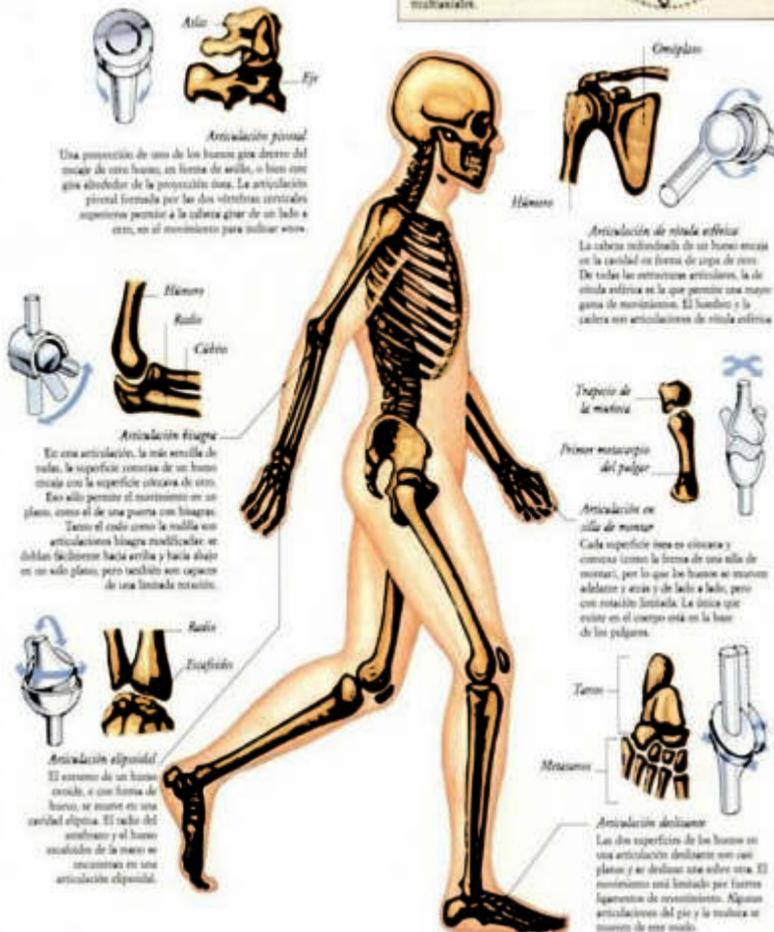
- Articulación humeral del hombro
- Articulación humero radial
- Articulación humero cubital del codo
- Articulación radio cubital proximal
- Articulación radio cubital distal
- Articulación radio carpiana de la muñeca
- Articulación medio carpiana
- Articulación carpo metacarpianas de la mano
- Articulación metacarpo falanges
- Articulación inter falángicas proximales de los dedos de la mano
- Articulación inter falángicas distales
- Articulación temporo mandibular de la cabeza
- Articulación sacro ilíaca de la pelvis
- Articulación coxofemoral del fémur
- Articulación femoral rotuliana
- Articulación menisco femoral de la rodilla
- Articulación menisco tibial
- Articulación tibia peroneo de la tibia y del peroné
- Articulación supra astragalina
- Articulación sub astragalina del tobillo
- Articulación calcáneo cuboides
- Articulación astrágalo calcáneo escafoides
- Articulación cuneo escafoides
- Articulación cuneo cuboides del pie
- Articulación inter cuneiforme
- Articulación tarso metatarsiana
- Articulación metatarso falángica
- Articulación inter falángicas de los dedos del pie

TIPOS DE ARTICULACIONES SINOVIALES

La forma de las superficies articulares en una articulación sinovial y el modo en que encajan, determinan el ámbito y dirección del movimiento articular. Las articulaciones en bisagra y pivote sólo se mueven en un plano (lado a lado, por ejemplo, o arriba y abajo), mientras que las elipsoidales se mueven en dos planos, en ángulos rectos la una con respecto a la otra. La mayoría de las articulaciones del cuerpo pueden moverse en más de dos planos, lo que permite una amplia gama de movimientos.

ALCANCE DEL MOVIMIENTO

El hombro es una de las articulaciones más móviles y complejas del cuerpo: se mueve arriba y abajo, adelante y atrás, y puede girar en un círculo completo al lado del cuerpo. A estas articulaciones que se mueven en más de dos planos se las llama multiaxiales.

Movimiento.

El movimiento en la danza es básicamente todo, es la forma en la que expresas tus sentimientos por medio de tu cuerpo, tu rostro, etc.

A través del movimiento podemos aprender cosas sobre nuestro cuerpo, el espacio que nos rodea y ayuda a conocernos mejor nosotros mismos.

Equilibrio.

Según las leyes físicas y la biomecánica, la EQUILIBRACION y la ESTABILIDAD, están en relación con el número de apoyos (base de sustentación) forma de apoyos, distancia entre ellos y también está en relación con el centro de gravedad corporal. Si quieres más estabilidad y equilibración (sin esfuerzo) debes mantener tu centro de gravedad (ubicado tres dedos más abajo del ombligo al nivel de las vértebras sacras) lo más cerca del suelo posible y/o tener un gran número de apoyo (cuadrupedia, bipedestación). Pero en danza no siempre puedes utilizar el primer nivel (suelo) entonces debes tener gran fortalecimiento muscular y práctica técnica que te den control y dominio sobre tu cuerpo y los movimientos de este, por eso aunque las bailarinas de ballet estén en una punta, se ven suaves y equilibradas, la clave fuerza y trabajo, de esta manera logran controlar su centro de gravedad en el eje preciso y mantenerse equilibradas.

Relajación.

La relajación no requiere artificios, únicamente la toma de conciencia de las diferentes partes del cuerpo en tensión y su relajación. La relajación puede realizarse en breves instantes cuando se ha desarrollado la capacidad para ello. Dado que lo habitual es que no tengamos esta preparación, es necesario entrenarnos. Para habituarse a la relajación es conveniente practicarla a diario y asociarla con un "disparador". El disparador es una imagen mental, una frase, un objeto que asociamos con la realización de la práctica de relajación.

También es útil al principio la asistencia de una "voz" externa que nos dirija durante el proceso de relajación. Para ello sirve perfectamente una cinta en la que habremos grabado la sesión de relajación. La relajación es un ejercicio consciente y durante toda la sesión se ha de mantener atención, no tensión. Por ello es desaconsejable realizarlo al acostarse, en la cama. No hay inconveniente en realizarlo antes de dormir, pero es necesario diferenciar el ejercicio de relajación de la acción de acostarse para dormir, en consecuencia, será mejor no hacerlo en la cama. Para practicar la relajación nos estiraremos sobre una superficie ni muy dura ni muy blanda. Las manos abiertas mirando al cielo y los pies ligeramente separados y relajados.

Desarrollo auditivo.

La danza, como toda actividad humana, es producto de la evolución. Al igual que la mente humana ha ido evolucionando en un proceso de selección hasta los más avanzados estadios culturales. Tanto así que se puede utilizar la danza como un vehículo para llegar al conocimiento. La danza mezcla armoniosamente movimientos; nuestros cuerpos pueden retorcerse, saltar, estirarse y dar vueltas, casi siempre, al ritmo de una música, ya que el cuerpo humano ésta hecho para moverse. A lo largo de nuestro proceso de crecimiento y en los contextos en donde residimos vamos perdiendo la capacidad de percibir sonidos, el mundo es un lugar ruidoso las casas que contienen madera en las zonas andinas en el silencio "crujen", debido a la dilatación por los cambios de temperatura es una sinfonía en el silencio que muchas veces pasa desapercibido por las personas.

Para considerar una buena audición se requiere del cuidado y preservación de nuestro órgano el oído, y para ello debemos de considerar ejercicios de percepción de sonidos de manera personal, disfrutar de la naturaleza es una manera de percibir los sonidos, cuando en mi experiencia personal pude apreciar la caza de animales de parte de los nativos de la zona del parque nacional del Manu, en la frontera entre Cusco y Madre de Dios, considerar la importancia que tiene para ellos el uso del oído, el olfato para precisar la distancia de su presa y la manera de acorralarlo, todavía parece impresionante como han ido desarrollando cualidades, habilidades y destrezas en base a la percepción, o simplemente principios de la observación que vamos perdiendo debido a la tecnología.

4.13. ESCUCHA ACTIVA.

La audición activa se define como la acción de escuchar, de estar atento, con conciencia del objetivo a lograr, en caso de la danza percibir los cambios en la música o tema de la danza. De ahí que la primera fase para toda audición musical es desarrollar la capacidad auditiva para poder percibir, asimilar, comprender y, en definitiva, gozar con la música, la escucha activa en la educación es una instancia primaria en donde el estudiante goza de la melodía de la danza captando sus variaciones, para interiorizar estos cambios, que luego serán aplicados durante la ejecución de la danza, es penoso ver el fracaso en el desarrollo de la danza el logro de aprendizajes para la vida cuando a los estudiantes se les “instruye”, logrando solo la asimilación de la danza proyectada establecerlo en la memoria a corto plazo, es decir hasta la presentación de la danza o exhibición, concluido todo este proceso existe mayormente el olvido por el poco uso de esta capacidad.

Algo que todavía no queda claro de parte de la enseñanza – aprendizaje, y el rol en el aprendizaje del docente de guía y mediador de aprendizajes en los estudiantes, es la naturaleza que tiene el área de arte y cultura, algo que siempre se ha considerado unificado en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje es la inseparable relación que existe entre la “teoría” y la “práctica”; las competencias del área como: “Crea y Aprecia”, por nada pueden aislarse en cualquier naturaleza expresiva que tengan los lenguajes artísticos, y el proceso de la escucha activa debe ser considerado como ejemplo para esta integración fundamental de las competencias en caso de los lenguajes artísticos por la predisposición ante la percepción de parte de los sentidos. Al respecto hacemos un ejemplo referido de la escucha activa en la integralidad de aprendizajes mediante las dos competencias del área de arte y cultura, por lo tanto, mal hacen los que usan solo una competencia la naturaleza del área obliga el uso de las dos competencias:

Análisis de la **ESCUCHA ACTIVA, mediante la danza** desde las competencias del área de arte y cultura, seleccionando la capacidad integradora, a la vez se inserta los indicadores para la actuación o uso de estas capacidades durante la escucha activa y el resultado o producto articulado mediante el uso de las competencias.

COMPETENCIAS	CAPACIDADES INTEGRADORAS	INDICADORES	ARTICULACIÓN / PRODUCTO
APRECIA DE MANERA CRÍTICA MANIFESTACIONES ARTÍSTICO-CULTURALES	Percibe manifestaciones artístico-culturales.	Escucha y observa atentamente para interiorizar los cambios, acentos, frases, compases y pulsos de la danza presentada.	Ficha de apreciación de la danza presentada, considerando el tiempo y sus frases.
CREA PROYECTOS DESDE LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS	Evalúa y socializa sus procesos y proyectos.	Reflexiona y ejecuta mediante la escucha activa comparando la estructura de la danza presentada, creando diseños de acuerdo al tiempo en su cuaderno.	

Aclaremos que para el caso de experiencias de aprendizaje EDA; se puede realizar la programación de la experiencia de aprendizaje con título “bailo y presento dos danzas del Perú, regional y nacional”; siendo la escucha parte de las actividades de la EDA propuesta cuyo producto final integrador desde todas las áreas sería presentación de danzas en un festival, aclarando que sólo es un ejemplo para el uso de la escucha activa en programaciones por “experiencias de aprendizaje”; o de lo contrario por unidades, lo importante es el desarrollo de la danza como lenguaje escénico en el campo de la expresión artística, es cierto que en cierto modo la teorización del área es compleja, pero no debemos de olvidar que el objetivo desde la historia evolutiva de la pedagogía el arte ha sido integrador para aprendizajes para la vida, he ahí la importancia de su interdisciplinariedad en un primer momento por el uso de técnicas expresivas pero para el logro de aprendizajes debe anteponerse el uso de los lenguajes artísticos para mejorar los aspectos comunicativos del área en lo referido a ideas, emociones y sentimientos. No debemos de aislar el objetivo de la escucha activa, que de acuerdo a lo que se refiere por su nombre es activar la percepción y la conciencia plena del hecho, que desde la naturaleza del aprendizaje es la asimilación del juicio crítico.

Pero la escucha activa no solo es la conciencia y la actividad exterior de escuchar lo que se percibe mediante los sentidos, el asunto va más allá de ese hecho, es la interiorización de lo que se percibe es el interés personal por el aprendizaje de lo que se viene escuchando, es un proceso de asimilar los conceptos, pero con sentido crítico, en la debida oportunidad preguntando sobre acciones o hechos de lo que se escucha, es estar atentos frente a ciertos cambios, muy válido en el área de arte y cultura por su uso radical de los elementos de la percepción en el logro de sus competencias, la escucha activa es la interiorización de los aprendizajes y la habilitación de la memoria a largo plazo, considerando esto último se hace necesario el uso en cierta forma de la nemotecnia.

Considerando las técnicas de la escucha activa se podría decir que el iniciador de esta técnica fuera el psicólogo estadounidense Carl Rogers (Ariste Mur); y en su reformulación de la relación del terapeuta con el paciente. Rogers creía que la terapia era mucho más eficaz cuando el psicólogo practicaba una escucha empática, era capaz de ponerse en el lugar del paciente y centrarse en cómo vivía esa situación (Rogers, 1992), esto aplicado en la educación con una buena técnica en nuestros estudiantes genera resultados satisfactorios de aprendizajes para la vida, en ello reside el trabajar con la escucha activa.

Autores como Hemsy de Gainza, Ibuka o Suzuki afirman que el feto en alto nivel de gestación es capaz de captar sonidos del exterior. Opinan que una vez que el niño nace es conveniente seguir educando el oído para lograr un desarrollo adecuado a lo largo de su vida.

4.13.1. Los tipos de escucha.

Siendo la escucha activa una técnica muy usada en la educación por su sentido crítico del aprendizaje esta técnica tiene los siguientes tipos:

La escucha empática, ya se había mencionado que Rogers fue uno de los iniciadores de este tipo de escucha en la terapia psicológica, este tipo de escucha se caracteriza por la necesidad de comprender lo que se escucha. Cuando tenemos el contacto o la presencia de otra persona que comunica sus ideas el pensar es un proceso importante de la escucha activa. En este tipo de escucha, se centra toda la atención en la otra persona o mensaje que se presenta en lugar de uno mismo.

La escucha apreciativa, es un proceso muy atenuado y practico en el área de arte y cultura ya que finaliza en el acto del placer de escuchar, cuando se escucha a otra persona se la presta atención como si fuera lo que se escucha una de nuestras músicas preferidas, o cuando vemos una película interesante, o a cualquier actividad que nos ha mostrado interés personal.

La escucha comprensiva, el comprender algo es el interés por aprender algo nuevo, es el análisis personal del tema el proceso crítico de lo que se está escuchando para asimilar a la vida misma o al sentido y relación con otros aprendizajes, comprender es darle sentido al interés personal por el aprendizaje.

La escucha crítica, mediante esta técnica el oyente da una opinión o un juicio crítico sobre el contenido de los escuchado, opina y deslinda conceptos sobre la importancia de lo escuchado. Este tipo de escucha ocurre cuando estás debatiendo con alguien o cuando compartes ideas y se debate para obtener conclusiones validas sobre el tema que se trata.

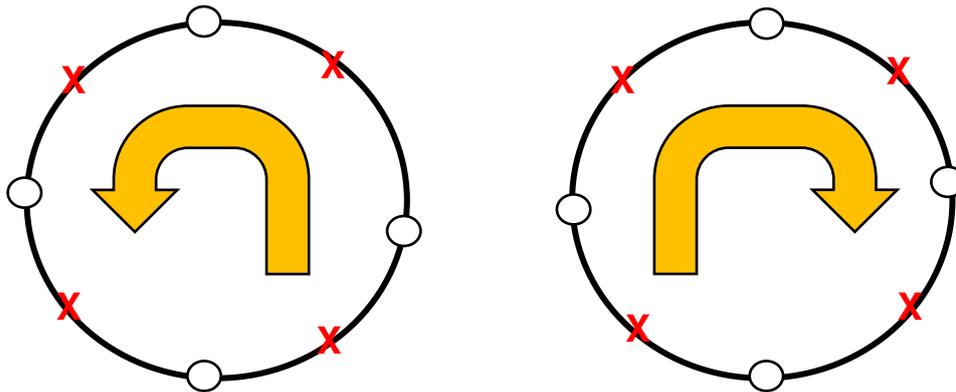
En la actualidad esta técnica es muy certera en el aprendizaje no solo de las artes si no de otra áreas, pero se requiere la predisposición del sujeto que aprende, desde el interés personal, para fomentar la escucha activa se puede realizar ejercicios con cambios de movimiento, o en la misma danza patrones rítmicos para crear nuevos movimientos sin alejarse del tiempo, que a la vez es centrarse en el principio del ritmo, se puede usar ejercicios de coordinación en donde se involucra la melodía de algunas danzas que anteriormente ya se ha predispuesto su uso. Uno de los ejercicios que uso para mejorar la escucha activa es el “sonido del silencio”, en donde los estudiantes mantienen el silencio en aula lo más prolongadamente posible.

FIGURAS COREOGRÁFICAS.

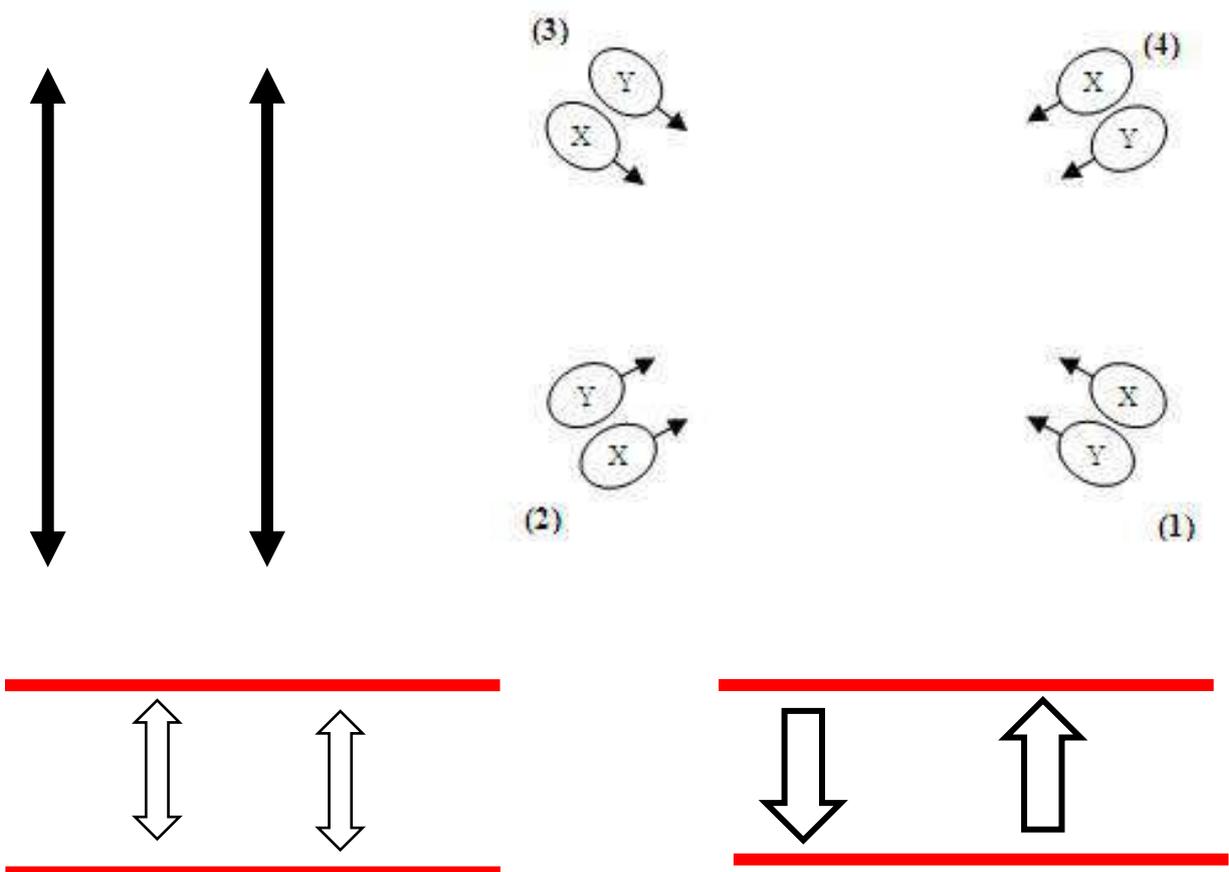
Para esta parte se puede realizar estudios de figuras coreográficas observando un video con los estudiantes de preferencia danzas que sean de la localidad, para de esta manera realizar una identificación de la localidad además de trabajar con la autoestima, y valores culturales de la localidad.

X = varones

Y = mujeres, ○ = mujeres

Cual fuere la coreografía de la danza seleccionada se puede variar considerando el mensaje en caso dela danza de Apurímac ya que el mensaje juega un papel importante en la danza de este departamento.

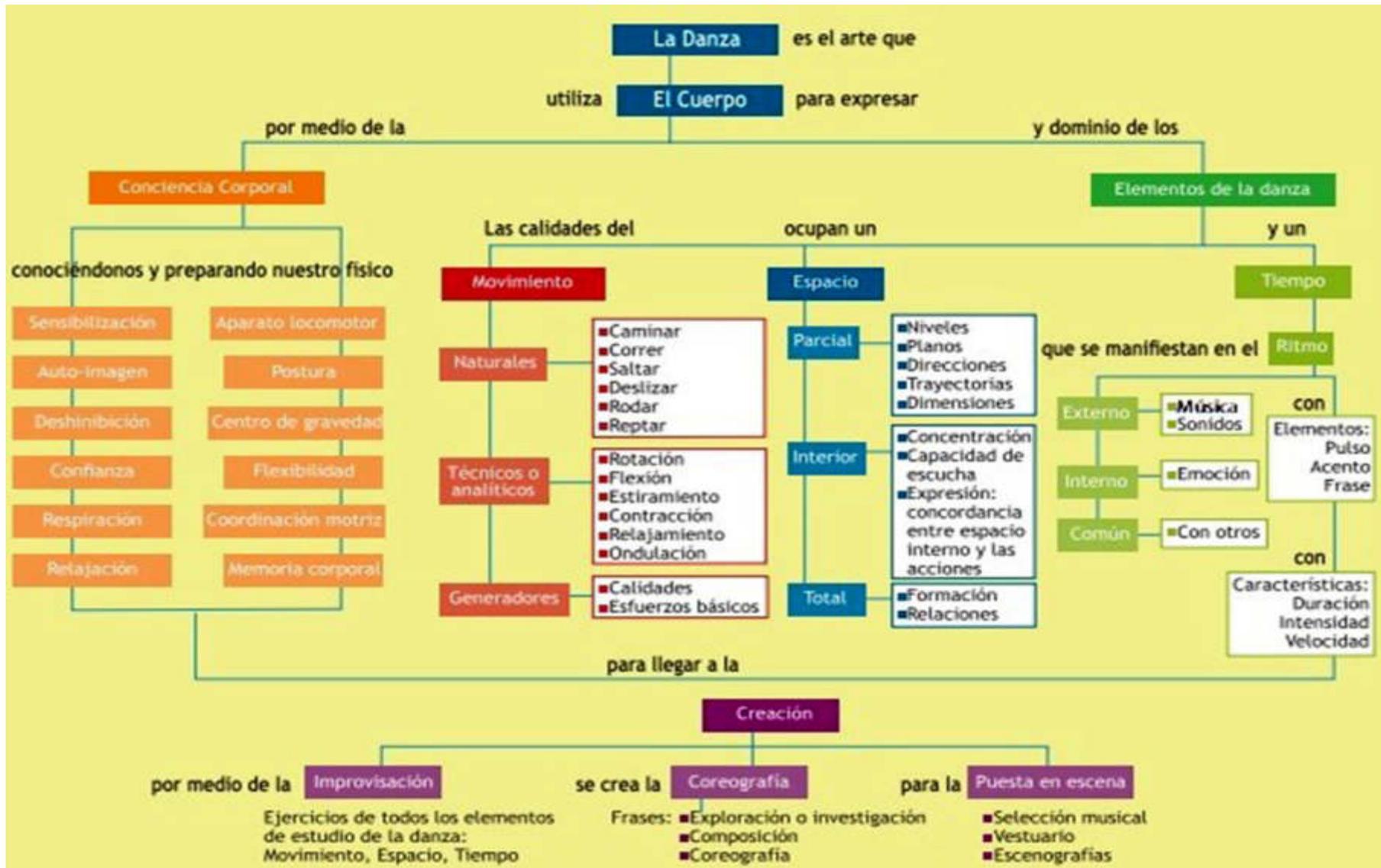
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN:

PRIMER GRADO - LA DANZA

O	S	A	C	S	E	L	A	V	A	N	R	A	C	Y	O	Q	S	F	S	P	B	I	J	V	M	Z
P	D	E	L	A	S	T	I	J	E	R	A	S	O	M	X	R	U	A	L	G	Y	D	V	I	V	Y
B	X	D	K	S	O	A	C	E	L	W	Z	P	T	J	R	E	N	A	C	E	N	T	I	S	T	A
V	A	X	L	P	S	U	B	G	X	I	D	I	D	T	Q	I	D	J	W	Y	K	F	R	A	C	B
K	N	R	A	O	O	A	U	T	P	P	R	E	X	S	D	I	E	J	F	V	W	R	Z	U	F	N
A	O	L	R	E	L	R	N	R	A	C	R	H	C	N	Z	B	S	X	J	P	L	N	C	I	R	P
V	V	W	H	O	K	E	U	A	E	T	X	E	A	A	Z	O	A	G	B	W	A	A	C	Z	F	L
I	I	J	S	F	C	O	N	B	U	L	Q	N	S	M	Z	H	L	K	E	D	V	C	Z	S	I	X
T	T	H	E	M	D	A	B	G	I	R	I	F	T	I	O	A	O	P	A	B	E	G	L	O	G	C
C	I	V	L	O	H	U	A	X	U	C	E	G	Q	S	O	J	N	L	K	P	I	J	Z	C	U	V
A	D	O	A	E	P	A	R	I	B	A	A	P	I	N	C	N	E	K	J	C	D	P	O	I	R	M
A	U	U	I	R	L	M	O	E	F	Q	J	C	O	O	B	D	C	C	K	L	E	J	R	S	A	A
H	A	A	N	N	T	U	E	E	P	A	H	E	I	R	S	Z	S	O	P	Y	M	J	L	A	S	O
C	O	C	O	I	M	M	W	I	N	L	R	K	C	O	F	A	J	D	R	G	L	Q	X	L	C	P
U	L	E	M	U	O	O	Z	B	T	A	E	G	T	O	N	A	S	G	P	P	F	N	H	C	O	Z
C	L	N	E	S	D	V	E	E	P	U	R	N	O	R	R	G	Y	L	F	P	O	T	A	Z	R	O
S	O	T	R	M	E	I	Q	S	C	U	E	O	E	E	M	P	E	S	U	F	Q	R	R	T	E	I
E	R	O	E	X	R	M	B	V	T	M	L	S	P	S	R	N	O	O	A	M	B	Y	A	T	O	S
D	R	W	C	I	N	I	Q	Q	E	I	T	S	A	M	A	O	G	R	G	L	W	J	N	L	G	Z
A	A	T	M	C	O	E	U	L	M	D	L	T	O	P	E	Z	C	R	A	R	L	C	Q	J	R	A
N	S	E	Y	W	S	N	E	K	O	X	G	O	Q	B	M	T	N	Z	H	L	A	O	W	Y	A	A
Z	E	L	C	E	V	T	A	R	R	E	U	G	E	D	X	O	N	A	W	Y	G	F	I	B	F	H
A	D	L	E	L	T	O	Q	U	P	S	K	X	W	I	O	Y	C	O	D	V	Z	E	I	R	I	M
R	A	A	T	R	E	L	K	A	G	N	F	Z	D	I	W	O	P	Q	C	J	B	C	H	C	C	U
M	X	B	A	Z	L	B	V	T	U	O	I	C	A	P	S	E	C	X	M	Y	N	Q	D	G	A	I
K	K	E	L	A	H	S	A	C	I	N	O	Z	A	M	A	W	U	C	M	A	T	I	C	E	S	M
S	O	C	I	R	O	L	K	L	O	F	Y	S	E	L	A	N	O	I	C	I	D	A	R	T	Q	D

DANZA
CLÁSICOS
BALLET
MEDIEVAL
BARROCA
RENACENTISTA
CONTEMPORÁNEO
TRADICIONALES Y FOLCLÓRICOS
MODERNOS
DANZAS EN EL PERÚ
CARNAVALESCAS
CEREMONIALES
RELIGIOSAS
DE SALÓN
DE GUERRA
DE CAZA
DE LAS TIJERAS
POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA
AMAZÓNICAS

ANDINAS
CRIOLLAS Y AFROPERUANAS
ELEMENTOS DE LA DANZA
MOVIMIENTO
RITMO
EXPRESIÓN CORPORAL
ESPACIO
ESTILO
COREOGRAFÍA
TIEMPO
PULSO
ACENTO
COMPAS
MATICES
LENGUAJE CORPORAL
DESARROLLO AUDITIVO
ESCUCHA ACTIVA
FIGURAS COREOGRÁFICAS

Fuente: (Educación, Educación por el Arte: Serie 1 Estrategias y Técnicas creativas para la práctica de la danza en educación secundaria, 2007)

Bibliografía

- Ariste Mur, E. (s.f.). *Escucha Activa; Aprender a escuchar y responder con eficacia y empatía*. Madrid: Diaz de Santos.
- Calzadilla, A. B. (2014). *Educación Artística 1er año*. República Bolivariana de Venezuela: Escuela.
- Campos, C. (2016). El arte del reciclado de David Kemp. *Historia del Arte*, 221-277.
- De Castro, R. (2016). *RECICLAR ARTE - 2016 IV Certamen Andaluz de Arte y Reciclaje*. Ayuntamiento de Huelva.
- De la Barrera M., M. (2019). *El Diseño Gráfico*. México: Universidad Autónoma de Aguascalientes.
- Eco, U. (2000). *Tratado de Semiótica General*. Barcelona - España: Lumen S.A.
- Educación, M. d. (2007). *Educación por el Arte: Historia del Teatro*. Lima - Perú.
- Educación, M. d. (2007). *Educación por el Arte: Serie 1 Estrategias y Técnicas creativas para la práctica de la danza en educación secundaria*. Lima - Perú: El Comercio S.A.
- Fernández G., M. J., Isidoro Á., C., Rodríguez P. S., Núñez B., F. y Álvarez M., C. A. (2021). La voz en los cantantes Líricos. Protocolo para su valoración clínica y acústica. *Revista de Investigación en Logopedia*, 11 (1).
- Fischer, S. (1997). *Basics: 300 Exercises and Practice Routines for the Violín*. Londres - Inglaterra: Peters.
- Galán Pérez, A. (2018). Las Profesiones del Patrimonio Cultural. *Revista de Conservación*, 09-501.
- Gómez M., J. J. (2011). *Las Lecciones de Dibujo*. Madrid - España: Cátedra.
- Gonzalez Fischer, Carlos and Garnett, Tara. (2018). *Platos, pirámides y planeta. Novedades en el desarrollo de guías alimentarias nacionales para una alimentación saludable y sostenible: evaluación del estado de la situación*. Roma: FAO.
- Heidegger, M. (2009). *El arte y el espacio*. Barcelona - España: Liberdúplex.
- Kandinsky, V. (2003). *Punto y Línea sobre el Plano*. Buenos Aires - Argentina: Paidós.
- Laban, R. (1988). *The mastery of movement. Plymouth: Northcote House*.
- Minedu. (2017). *Programa Curricular de Educación Secundaria*. Lima - Perú: Dirección de imprenta.
- Ortiz, C. (2002). *Expresión corporal una propuesta didáctica para el profesorado de educación física*. Grupo Editorial Universitario.
- Pease, A. (s/f). *Comunicación no verbal ("El Lenguaje del Cuerpo")*.
- Pimentel, J. (2015). Teorías de la luz y el color en la época de las luces. *Arbor*, 191 (775)-264.
- Polette Azorla, I. E. (2010). *Danza 1 Arte en movimiento para secundaria*. México: Ediciones Preludio.

- Prado Reyes, A. Y. (24 de mayo de 2022). *apoyarteperu.org.pe*. Obtenido de Apoyarte Perú - Promoviendo la cultura y el arte: <https://apoyarteperu.org.pe/disciplinas-artisticas-del-peru/#:~:text=Se%20conoce%20como%20disciplinas%20art%C3%ADsticas,la%20finalidad%20de%20ser%20contempladas>.
- Prette, M. C. (2013). *Comprender el Arte y entender su lenguaje*. Lima - Perú: Susaeta Ediciones S.A.
- Quintana A., R. F. (2019). La Danza en las dimensiones del Ser Humano y los contenidos escolares. *Plumilla Educativa*, 23(1), 93-120.
- Rodari, G. (1973). *Gramática de la fantasía*. España: Ediciones del Bronce.
- Rogers, C. R. (1992). *El Proceso De Convertirse En Persona. Mi técnica terapéutica*.
- Ron, J. (1977). *Sobre el Concepto de Cultura*. Quito - Ecuador: Instituto Andino de Artes Populares.
- Alvarez de Araya Cid, G. (2019). Géneros de la pintura, pintura de género: hacia una nueva lectura de la pintura de castas. *Revista 180*, 44. [https://doi.org/10.32995/rev180.Num-44.\(2019\).art-653](https://doi.org/10.32995/rev180.Num-44.(2019).art-653)
- Ayala Pérez, T. (2011). Saber y Cultura en la Era Digital. *Revista Austral de Ciencias Sociales*, 20, 41–59. <https://doi.org/10.4206/rev.austral.cienc.soc.2011.n20-03>
- Bellido-Márquez, M. del C., & Travé-Mesa, A. (2021). sonido. Un material escultórico. *Tercio Creciente*, 191–211. <https://doi.org/10.17561/rtc.extra5.5762>
- Bohórquez-Rueda, J. A., Montañez-Moreno, M. P., & Sánchez-Ávila, W. L. (2019). El dibujo manual y digital como generador de ideas en el proyecto arquitectónico contemporáneo. *Revista de Arquitectura*, 22(1). <https://doi.org/10.14718/RevArq.2020.2660>
- Caeiro-Rodríguez, M. (2018). Aprendizaje Basado en la Creación y Educación Artística: proyectos de aula entre la metacognición y la metaemoción. *Arte, Individuo y Sociedad*, 30(1), 159–177. <https://doi.org/10.5209/ARIS.57043>
- Cárdenas-Pérez, R. E., & Troncoso-Ávila, A. (2014). Importancia de las artes visuales en la educación: Un desafío para la formación docente. *Revista Electrónica Educare*, 18(3). <https://doi.org/10.15359/ree.18-3.11>
- Díaz Fernández, A., & Ledesma Gómez, R. D. G. (2021). El arte y la creatividad en niños y jóvenes: procesos de transformación del espacio escolar y público. *Revista Educación*. <https://doi.org/10.15517/revedu.v45i1.43550>
- Dueñas Silva, S. V. (2021). La Creatividad Artística en Tiempos de Pandemia. *TecnoHumanismo*, 1(6), 48–59. <https://doi.org/10.53673/th.v1i6.30>
- Fernández Prat, O. (2008). Contenido, sensación y percepción. *Crítica (México D. F. En Línea)*, 40(120), 37–65. <https://doi.org/10.22201/iifs.18704905e.2008.996>
- Freré Arauz, J. S., Véliz Gavilanes, J. P., Sarco Alemán, E. M., & Campoverde Jimenez, K. J. (2022). La percepción, la cognición y la interactividad. *RECIMUNDO*, 6(2), 151–159. [https://doi.org/10.26820/recimundo/6.\(2\).abr.2022.151-159](https://doi.org/10.26820/recimundo/6.(2).abr.2022.151-159)
- Gagliardi, L. (2020). Cultura visual, Lengua y Literatura: territorios en común. *Plurentes. Artes y Letras*, 11, 002. <https://doi.org/10.24215/18536212e002>
- García-Ramos, F. J., & Jiménez Gómez, I. (2019). Sobre la correlación de la forma y el color. Aplicación del cuestionario de Kandinsky (1923) a estudiantes universitarios de comunicación. *Pensar La Publicidad. Revista Internacional de Investigaciones Publicitarias*, 13, 109–124. <https://doi.org/10.5209/pepu.65022>

- Ghezzi, I. (2011). El análisis composicional en el estudio de la producción y distribución de la cerámica prehispánica. *Bulletin de l'Institut Français d'études Andines*, 40 (1), 1–29. <https://doi.org/10.4000/bifea.1565>
- Gorriz, P. (2017). Graphic design on textbooks, a field for research. *Grafica*, 5(9), 61. <https://doi.org/10.5565/rev/grafica.69>
- Hernández Chavarría, F. (2017). Acercamientos al grabado. *Káñina*, 41(1), 69. <https://doi.org/10.15517/rk.v41i1.28741>
- Hormigos Ruiz, J. (2016). La sociología de la música. Teorías clásicas y puntos de partida en la definición de la disciplina. *Barataria. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales*, 14, 75–84. <https://doi.org/10.20932/barataria.v0i14.102>
- Llorente Barroso, C., García García, F., & Soria Jiménez, V. (2018). Análisis comparativo de la simbología cromática en publicidad. NIKE en China y España / Comparative analysis of chromatic symbology in advertising. NIKE in China and Spain. *Vivat Academia*, 142, 51. <https://doi.org/10.15178/va.2018.142.51-78>
- Olea-Chandía, J. (2020). El Ritmo en la Vida. *Temas de Nuestra América Revista de Estudios Latinoamericanos*, 36(No. 67), 27–35. <https://doi.org/10.15359/tdna.36-67.3>
- Raquimán Ortega, P., & Zamorano Sanhueza, M. (2017). Didáctica de las Artes Visuales, una aproximación desde sus enfoques de enseñanza. *Estudios Pedagógicos (Valdivia)*, 43(1), 439–456. <https://doi.org/10.4067/S0718-07052017000100025>
- Robalino Buenaño, J. A., Gómez Escorcha, J. A., & López Lara, V. de las M. (2019). Análisis del lenguaje visual para el aprendizaje en Educación Superior desde una perspectiva constructivista cognitiva. *REVISTA CIENTÍFICA ECOCIENCIA*, 6(5), 1–17. <https://doi.org/10.21855/ecociencia.65.223>
- Tesoriere, P. (2021). Comunicación visual en redes. *Cuadernos Del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación*, 127. <https://doi.org/10.18682/cdc.vi127.4591>
- Toro Henao, D. C. (2018). La relación entre arte y lenguaje en las disquisiciones sobre arte moderno y contemporáneo en dos revistas colombianas. *Co-Herencia*, 15(29), 199–228. <https://doi.org/10.17230/co-herencia.15.29.8>