

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

ESCUELA: CENTRO POLIVALENTE DE ARTE

Nivel: Secundario Especializado en Arte

Ciclo Lectivo: 2020

Docente/s responsable/s: Prof. Natalia Steiner

Departamento: Danza

Ciclo: Orientado

Especialización: Danza de origen escénico

Curso: 5°

Grupo: 1

Turno: vespertino

Espacio curricular: Producción de Espectáculo II

Título de la propuesta: Artes visuales, auditivas y combinadas

GUÍA PEDAGOGICA N° 6

Semana del 17 de Agosto al 31 de Agosto del 2020

1. Objetivos:

- Reconocer las diferencias entre las artes visuales, auditivas y combinadas.

2. Contenidos:

A) ARTES VISUALES Y AUDITIVAS

Todo arte es, en su efecto primario, sensorial, puesto que hace su primer llamamiento y ejerce su influencia en uno o varios de los cinco sentidos.

Cada una de las artes desarrolladas por el hombre utiliza solo dos: Vista y Oído.

Es curioso que no haya artes aprehendidas por el gusto, el tacto y el olfato. Que es a lo que apuntan las nuevas tendencias del arte moderno.

La vista y el oído son las facultades más sensibles del hombre y por eso las artes descansan en ellas. Hay algunas exclusivamente visuales y otras enteramente tonales (auditivas), pero existen artes combinadas, como la del arte teatral y la danza, que es una combinación de ambas.

Las artes visuales también son llamadas artes del espacio, porque están constituidas por disposiciones en el espacio. Estas artes incluyen el dibujo y la pintura, la escultura y el tallado, la arquitectura, etc. Es posible percibir las artes espaciales desde el primer punto de vista y sentir su influjo en el momento en que el ojo capta su imagen y la trasmite a la mente. Tienen una instantaneidad que no existe en las artes auditivas o del tiempo.

Los principales elementos que las artes espaciales emplean son: Línea, color y masa. Como adicionales a los tres medios enumerados que el artista utiliza surgen otros dos: Luz y sombra. Podemos decir que la masa (forma) surge del uso adecuado del color y la línea, o sea que puede ser considerada como un aspecto subordinado de los medios de la composición espacial. Así, los elementos pueden ser reducidos a dos: Línea y color.

Por el empleo de ambos se crea afectos de masa, luz y sombra. Aún la textura (cualidad superficial de los materiales) es una composición de línea y color, es un efecto creado por el artista a través del empleo de los medios de composición: línea y color.

Sabemos que ningún arte visual tiene movimiento en sentido literal, puesto que es una composición fijada en el espacio, pero así como la línea tiene una extensión que obliga al ojo a seguirla, cualquier disposición visual tiene una especie de dirección, ya sea horizontal, vertical, inclinada. Por analogía, puede decirse que tiene una especie de movimiento y que da ese efecto. De igual modo, la repetición del detalle o motivo de las artes visuales pueden dar sentido de ritmo y la utilización de la perspectiva puede realzar la sensación de movimiento. Con esto los artistas tienden a capturar algo del efecto de las artes del tiempo en las visuales, que tienen dos cualidades predominantes: fijeza e instantaneidad.

CENTRO POLIVALENTE DE ARTE. Departamento: Danza. 5° Año.
Espacio Curricular: Producción de Espectáculo II

Las artes audio- temporales tienen un arte supremo en este campo que es la música, la cual a su vez tiene dos elementos principales:

- Melodía o armonía: es la norma o disposición de los sonidos o tonos. Las interrupciones o pausas es la ausencia de tonos o sonidos, los espacios de sonido entre tonos.
- Ritmo: es la norma o disposición del tiempo. La sucesión y duración de los tonos y las correspondiente pausas a determinados intervalos crean el ritmo, de aquí nace la peculiaridad dominante del tiempo en las artes tonales.

Ningún arte tonal puede ser captado en su conjunto con la instantaneidad del arte visual. Se requiere un intervalo de tiempo para que la más simple y corta melodía produzcan su efecto. De la misma manera que las artes visuales son combinaciones en el espacio, las tonales son del tiempo.

La gran virtud de las artes del tiempo es su propiedad de producir movimiento, por lo que pueden ser llamadas “artes del movimiento”. Puesto que están condicionadas por el tiempo son artes secuenciales y de esta naturaleza surgen algunos de los principios de su composición. En estas artes del tiempo, especialmente en la música, que además de las pausas, tono, altura, duración, timbre o cualidad son importantes también como recurso para producir efectos y se los considera como medios.

B) ARTES COMBINADAS

Cierta clase de artes combina lo visual con lo auditivo. Lo más simple de estas artes en determinado sentido es la Danza. La danza emplea un solo medio el “ritmo” y crea sus efectos por medio de combinaciones y manipulaciones del mismo. Los espectadores tienden a olvidar la simplicidad de medios al presenciar una danza, que comunmente es ejecutada al compás de la música o acompañada por el sonido de los pies.

En tales casos captan la danza a través de la vista y el oído, es decir, que en esas ocasiones es visual y auditiva. De hecho, es esencialmente visual pero, como la música es secuencial, es una sucesión dentro del tiempo. En su aspecto visual la danza se alía con las artes del espacio; en su aspecto secuencial se une a las artes del tiempo.

Y se funde más completamente con ambas artes cuando es desarrollada en ballet y con su relacionada arte de la pantomima. El ballet y la pantomima se relacionan estrechamente con artes temporales, la literatura, que en sus formas de drama, cuando se presenta en el teatro, aparece combinado lo visual con lo auditivo, las características de tiempo y espacio. Esta clase de arte no tiene, sin embargo, más que tres medios: melodía, ritmo y discurso.

El discurso es la combinación de las palabras, es el arte dominante para su rendimiento. Artes de esta naturaleza son un “hacer con palabras”. Las palabras no son un instrumento menor para la conducción del sonido (de ahí la melodía y el ritmo), sino que son un instrumento muy importante para transmitir significados. La eficiencia de las artes literarias no es meramente sensorial y emocional, es a menudo, intelectual. Todas las artes literarias no son temporales.

C) EL ARTE DEL ESPECTÁCULO

Ciertas artes pueden haber sido ideadas para la satisfacción o expresión del artista que las ejecuta. Todas las artes teatrales pueden ser agrupadas bajo el título de “*arte del espectáculo*” y están condicionadas por su destino que es el de afectar, no al artista que lo ejecuta, sino a grupos de individuos que forma un auditorio.

CENTRO POLIVALENTE DE ARTE. Departamento: Danza. 5° Año.
Espacio Curricular: Producción de Espectáculo II

Aunque el arte del espectáculo trabaja sobre cada individuo, produce sus efectos sobre él en su condición de miembro de un auditorio (en masa). Un conocimiento de la psicología de la masa es esencial por tanto para el experto del arte del espectáculo.

Este experto debe saber que cuando los individuos están reunidos en un auditorio hay en ellos una disminución de los poderes intelectuales y elevación de las respuestas emocionales. Esto es debido al hecho de que las cualidades emocionales son más fácilmente intercomunicables y afectan a individuos más que las ideas.

Los objetivos generales del arte del espectáculo son:

- 1) Llamar la atención.
- 2) Despertar el interés.
- 3) Mantener y elevar el interés.
- 4) Satisfacer el interés.

Aunque no sea fácil realizar una lista completa de todas las facetas del interés que arrastra a la gente al teatro, podemos enumerar:

- Para escuchar una historia intrigante bien dicha.
- Para familiarizarse con los diversos caracteres de los seres humanos.
- Para aprender más acerca de la vida.
- Para escapar del aburrimiento cotidiano.
- Para estar en el ambiente social al día.
- Para ver a un actor o bailarín famoso.
- Para ver el trabajo de un actor o dramaturgo consagrado.
- Para satisfacer la curiosidad acerca de una representación muy discutida.

Esta lista parcial que nos revela que la verdadera artesanía del arte teatral exige la capacidad de asegurar un buen espectáculo, excelente representación y adecuada publicidad.

Las artes del teatro están condicionadas por las mismas consideraciones que las demás:

- Selección.
- Ordenamiento.
- Variedad.
- Énfasis.
- Buena Terminación.

El significado que surge de una representación puede ser lógico o sentimental, o ambas cosas. Las clases de significado a la que hayan apuntado el autor o director determina el orden y la disposición de las partes. Para decirlo de otra manera: las diversas clases de efectos que el autor y director se hayan propuesto ejercer sobre el auditorio determinan no solo la selección de las partes sino también su ordenamiento.

La consecución de la variedad y el énfasis implican dos aspectos principales, que son la visual y la auditiva. Los aspectos visuales incluyen:

- Escenografía y contorno de acción.
- El vestuario.
- El maquillaje y características físicas de los actores.

CENTRO POLIVALENTE DE ARTE. Departamento: Danza. 5° Año.
Espacio Curricular: Producción de Espectáculo II

- Iluminación de la decoración y de los actores.
- El gesto, movimiento y mímica del actor.

Los aspectos visuales, como disposiciones de espacio, exigen lo siguiente: Línea, color, masa o peso, luz y sombra.

Estos elementos deberán estar dispuestos de acuerdo a ciertos principios: proporción, equilibrio, simetría.

Las artes auditivas se muestran en los siguientes elementos o clases:

- El diálogo hablado.
- La música.
- Los efectos sonoros (ruidos de ambiente, o de fondo, etc.)

Los principios que rigen las artes del tiempo son: Tono, intensidad, interrupciones o pausas, tiempo.

Todos ellos son determinantes de variedad y énfasis y de otros efectos escénicos. Cuando estos tipos de artes se unen deben ser sutilmente combinadas y armonizadas.

3. Actividades

1- Lee detenidamente el texto comprendiendo su contenido y responde.

- a) ¿Qué características tienen las artes visuales? Ejemplos
- b) ¿Qué características tienen las artes auditivas? Ejemplos
- c) ¿Qué son las artes combinadas?
- d) ¿A que se refieren las artes del espectáculo?
- e) ¿Cuáles son sus objetivos?
- f) ¿Cuales son los intereses que llevan al publico al teatro?

**RECORDA QUE ES MUY IMPORTANTE TODO ESTO PARA
EL MONTAJE DE UNA OBRA TEATRAL!!!!**

DIRECTORA: Prof. Imelda Recabarren

VICE- DIRECTORA FORMACIÓN ESPECÍFICA: Prof. Natalia Steiner