

*Por los caminos del arte:
un acercamiento
a sus manifestaciones en Cuba*

DRA. C. PAULA M. SÁNCHEZ ORTEGA
DRA. C. CRUZ MARÍA FRÓMETA RODRÍGUEZ
MSc. XIOMARA MORALES HERNÁNDEZ
MSc. ELINA HERNÁNDEZ GALARRAGA

**Editorial
Pueblo y Educación**

Coordinación general: Dra. C. Paula M. Sánchez Ortega
Colaboración: Lic. Carlos Pimentel Rodríguez
Lic. Daydee Díaz Fleites

Edición: Lic. Grettel Expósito Torres
Diseño: Rebeca Duarte Bouza
Corrección: Dayana Chacón González
Ilustración: Carlos A. Prieto Cañedo
Emplane: Sandra González Rodríguez

© Paula M. Sánchez Ortega y otros, Cuba, 2013
© Editorial Pueblo y Educación, 2013

ISBN 978-959-13-2480-1

EDITORIAL PUEBLO Y EDUCACIÓN
Ave. 3ra. A No. 4601 entre 46 y 60,
Playa, La Habana, Cuba. CP 11300.
epe@ceniai.inf.cu

Índice

A los estudiantes de la enseñanza media / 1

Capítulo 1 *Las artes en la cultura general integral del ser humano / 3*

Las artes en la formación de una cultura general integral / 3

Cultura, arte y otros términos / 6

Nuestra realidad visual, sonora y cinética / 10

Surgimiento y desarrollo de las manifestaciones artísticas / 16

Las manifestaciones artísticas y sus funciones en la sociedad / 34

Expresa tus experiencias / 55

Capítulo 2 *Las manifestaciones artísticas / 57*

Los medios expresivos de los lenguajes artísticos / 57

Expresa tus experiencias / 93

Capítulo 3 *Un recorrido por las artes de mi patria / 96*

Panorama sociocultural de los siglos *xvi* al *xviii* / 96

Siglos *xvi* al *xvii*, el inicio de las artes en Cuba / 98

Siglo *xviii*, florecimiento de lo criollo y su expresión en las artes / 105

Siglo *xix*, consolidación de la conciencia nacional cubana: su expresión en las artes / 113

Expresa tus experiencias / 133

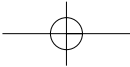
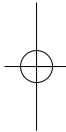
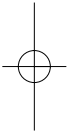
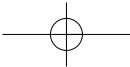
Capítulo 4 *Las manifestaciones artísticas en Cuba en el siglo *xx* y principios del siglo *xxi* / 135*

Panorama sociocultural de los siglos *xx* y *xxi* / 135

Segunda mitad del siglo *xx* y primeras décadas del siglo *xxi* / 136

Expresa tus experiencias / 168

Bibliografía / 170

A los estudiantes de la enseñanza media

La escuela cubana de la que tú formas parte, en la secundaria básica donde estudias, te brinda la posibilidad de que puedas establecer una relación más consciente y estrecha con todo el complejo y fascinante mundo de las manifestaciones del arte, que están en nuestra vida cotidiana, y que se incluyen en el plan de estudio de las asignaturas de la enseñanza media.

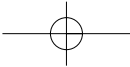
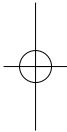
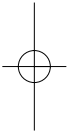
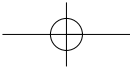
Este encuentro con las manifestaciones artísticas y su presencia en nuestro país, contribuye a que formes los mejores sentimientos humanos, como la amistad, la honestidad, el amor a la humanidad, el amor a Cuba, a tu familia, a tu barrio y hacia tu propia persona. Todo eso es la esencia de la educación cubana de la cual eres el centro de atención.

La Educación Artística te permite conocer y apreciar el lenguaje de la música, en sus relaciones con la danza y el teatro; de las artes visuales, que también comparten espacios con la música, la danza y el teatro en manifestaciones como el cine, el video, la televisión, o la radio, todas ellas con la capacidad de emocionarnos de diferentes formas, darnos conocimientos valiosos del mundo, de las sociedades humanas que nos han antecedido, de la sociedad en que vivimos y sobre nosotros mismos. Por otra parte te permite, ante todo, conformar tus propios criterios valorativos sobre las artes que constituyen un aspecto importante en la aspiración de formar una cultura general integral.

Para que seas una persona sensible, conocedora de los valores artísticos y puedas diferenciar el verdadero hecho artístico del mal gusto, que también están presentes en la vida cotidiana, pero que aspiramos a que no formen parte de la tuya.

Por eso, este libro pretende convertirse en uno de tus mejores amigos y deberás valorarlo como tal, porque encontrarás en sus páginas contenidos básicos, tales como, cultura, arte, patrimonio, educación artística; lo relativo a los medios expresivos de cada lenguaje que forman parte de la obra artística y te permiten comprender su mensaje y valorar su desarrollo en diferentes regiones del mundo. De la misma manera, te proponemos un recorrido por las artes en nuestro país, desde sus orígenes, hasta el presente siglo XXI. Además, contiene todo el interés y el amor de quienes lo hemos hecho para ti, desde la investigación en muchos textos especializados en la historia del arte universal y cubano.

Los autores

Las artes en la cultura general integral del ser humano

Las artes en la formación de una cultura general integral

A diario, a lo largo de toda tu vida, aunque no seas consciente de ello, estás constantemente en contacto con un mundo de objetos y sonidos, en cada una de tus actividades en la casa, en la escuela, en el barrio.

Son objetos y sonidos que responden a las necesidades por las que fueron creados, por lo que tienen varias funciones, además se pueden encontrar entre ellos, muchos ejemplos que reflejan momentos del desarrollo social y que resultan interesantes por las ideas que expresan y la forma en que lo hacen, a esos se les pueden considerar como manifestaciones artísticas.

De seguro tienes también experiencias de haber asistido a variedad de espectáculos artísticos, bien en compañía de tus padres u otros familiares, cuando pequeño o con compañeros y amigos en la medida que has ido creciendo.

¿Recuerdas tú la primera vez que asististe a un espectáculo artístico? ¡Sí!, ¿aquella ocasión en que te deslumbraste con los artistas que tuviste cerca, el movimiento en el escenario, los efectos luminosos y sonoros? ¿Y con tu primera visita a un museo?

No todos sentimos de la misma manera ante las diferentes manifestaciones que se nos ofrecen, y aún dentro de ellas, en ocasiones preferimos por ejemplo un tipo de música por encima de otra, o un tipo de obra de teatro por otra, porque indiscutiblemente no todos tenemos las mismas preferencias ni entendemos por igual una u otra manifestación.

Recuerdas también cuando has ido a excursiones para estar en contacto con la naturaleza en la playa o el campismo, ¿has disfrutado del ambiente, te ha resultado placentero? ¿Puedes todavía sentir las emociones o sentimientos que dejaron en ti esa experiencia?

Es que al igual que una manifestación cualquiera del arte, un paisaje, con toda su realidad sonora, visual y cinética es capaz de interesarte, despertar en ti sentimientos de alegría, tristeza o añoranza y de motivarte hacia determinadas actitudes de responsabilidad y respeto. (Fig. 1).

Por eso, para la formación de las personas, se debe contribuir a que logren desarrollarse en función de aprender a disfrutar más plenamente estas diferentes manifestaciones del arte y de toda la realidad. Es en este sentido que juega un papel muy importante la educación artística.

La educación artística tiene como fin la educación de las personas mediante las diferentes manifestaciones del arte, tiene como objetivo fundamental educar en el ser humano la capacidad de valorar y disfrutar las diversas expresiones artísticas, las relaciones humanas (sociales y consigo mismo) y las relaciones que establece con la naturaleza de la cual forma parte activa.

Fig. 1 Paisaje cubano

Elas facilitan en buena medida el desarrollo de todas tus potencialidades como ser humano y son un valioso medio para la comunicación en las tareas colectivas que se realizan, porque son también otra forma de conocimiento del mundo, contribuyen a la ampliación de tu cultura general integral y en consecuencia a la transformación constante de nuestra sociedad.

La educación artística ofrece actividades como: dibujar, pintar, cantar, hacer música, moverse, bailar, actuar, representar situaciones y apreciar la obra artística.

De manera que puedes expresar mediante ellas tus sentimientos, emociones y percepciones que surgen de la relación con lo que te rodea y de las ideas que se han creado de las cosas, los seres y los fenómenos de tu entorno natural y cultural.

La educación artística, es la que se realiza mediante la apreciación del lenguaje formal y expresivo de las diferentes manifestaciones artísticas, se dedica a la formación de un público conocedor del hecho artístico, y también a la formación de las personas, especialistas, creadoras de la obra artística.

Pero del mismo modo permite la formación y desarrollo del gusto porque te sensibiliza en la percepción de formas, sonidos, actitudes, comportamientos y sentimientos que pueden ser bellos o feos, nobles o despreciables, trágicos y cómicos, por supuesto que en este conocimiento de la realidad intervienen elementos emotivos e intelectuales.

De manera que el arte, cuando es verdadero, conmueve, moviliza los mejores sentimientos humanos y en consecuencia contribuye a mejorar actitudes y conductas. Por eso, es importante que esté presente en la familia como primer grupo humano, en el ambiente físico y emocional del hogar, independientemente de los recursos económicos, también importantes, pero no determinantes para la satisfacción de las necesidades afectivas de los seres humanos.

Esto es también efectivo para el entorno comunitario, en lo físico, en las relaciones que establecemos y por supuesto para el ambiente escolar.

Para conformar la educación artística se hace necesario considerar las diferentes manifestaciones del arte: música, danza, artes visuales, teatro, literatura y cine; cada una de ellas aporta a su estructura; se presenta por ejemplo la educación musical, la educación danzaria y así las demás. Se debe estudiar también la radio y la televisión, en su rol de medios difusores de las artes y propiamente como manifestaciones artísticas.

En el estudio de las artes, aunque aquí no la tratamos, porque es una manifestación que se relaciona más con el estudio del Español como lengua materna, hay que considerar a la literatura, que se expresa por medio de la palabra oral y escrita mediante la utilización de poesías, rimas, narraciones, textos, críticas, que pueden ser fuente para la creación y la realización de trabajos sobre la cultura popular tradicional, las expresiones artísticas de la comunidad, la vida y obra de artistas, todo lo cual son vías para la formación de una cultura general e integral. Además, en el estudio de las artes, necesitamos no solo conocer sus diferentes medios expresivos, sino también dominar el español, porque es nuestra lengua y nos permite expresar las emociones y valoraciones que causan la música, el teatro, la danza, el cine, una pintura, entre otras manifestaciones del arte.

Esta concepción reclama un análisis desde distintos puntos de vista, para adquirir un conocimiento particular de cada una y una visión integradora del desarrollo de las artes en general y en Cuba, en particular.

La apreciación de las diferentes manifestaciones artísticas mediante la vivencia de imágenes visuales, sonoras y cinéticas tanto las correspondientes a la cultura popular tradicional, como aquellas producidas por grupos o artistas profesionales, teniendo en cuenta el momento histórico, las características sociales y los diferentes contenidos de la cultura en su surgimiento y desarrollo; posibilitará el conocimiento de los valores de nuestras manifestaciones artísticas en una fuerte relación con la historia de Cuba y universal, lo que constituye una vía para demostrar la conexión entre las ideas sociopolíticas de cada época y las expresiones del arte.

Ese conocimiento permite ubicarte en diferentes posiciones en tu futura vida en la sociedad, por supuesto, modificándose su profundidad, según el papel o la función que realices, ya sea como: (Fig. 2).

Fig. 2 Públicos, artistas y educador

Creador: compositor, coreógrafo, escultor, pintor, etcétera.

Intérprete: instrumentista, bailarín, actor.

Educador: persona que ejerce la función de educar, por ese motivo se identifica con los maestros y profesores, que día a día tienen esta función.

Gestor cultural: especialista que promueve procesos de creación artística con artistas profesionales, está en relación con aspectos comerciales de las artes, entre otras funciones.

Públicos: son aquellas personas que asisten como espectadores a espectáculos y a instituciones culturales de forma voluntaria, tales como: conciertos, recitales, museos, exposiciones, etc., o que reciben el impacto de la prensa, los carteles, el cine, las emisiones radiofónicas o televisadas. Los públicos son determinantes en el mundo de las artes, dado que sus criterios apreciativos influyen en las modas y los gustos artísticos.

Por tanto, las personas que se acercan a las manifestaciones artísticas deben poseer conocimientos y una sensibilidad particular, que estimule la necesidad de la apreciación y disfrute del arte en la vida cotidiana; porque contribuye a la formación de una cultura en relación con las artes además de una sana y educativa manera de utilizar el tiempo libre.

Cultura, arte y otros términos

En la vida cotidiana se utilizan algunas expresiones en relación con la cultura y el arte cuyos significados y papel en la sociedad debemos conocer.

El vocablo **cultura** proviene del latín *cultus* que a su vez deriva de la voz *colere* que significa cuidado del campo o del ganado, hacia el siglo XIII, la palabra se empleaba para designar una parcela cultivada, posteriormente fue cambiando su sentido hacia la acción de alguna cosa, como el cultivo de la tierra o el cuidado del ganado. El significado de esta palabra ha ido cambiando a través del tiempo; se ha definido de múltiples formas, la mayoría de ellas se refieren al cultivo del espíritu humano y a las facultades sensibles e intelectuales del individuo. Tradicionalmente y hoy es muy frecuente considerar a una persona "culto" o "inculto" según haya desarrollado sus condiciones intelectuales y artísticas. Esto se contradice con la definición de cultura que asumimos, puesto que en esta se incluyen conocimientos, hábitos, tradiciones, en los más variados campos del saber.

En sentido general, actualmente se considera el término **cultura** como toda práctica humana en una comunidad dada, ya sean estas, prácticas económicas, artísticas, científicas o cualquier otra; tanto producciones materiales (objetos) como no materiales de una sociedad (significados, regularidades, normativas, creencias, valores y archivos sonoros).

En la cultura están presentes elementos concretos o materiales como: fiestas, alimentos, modas, obras de arte, instrumentos de trabajo, monumentos. Simbólicos o espirituales: creencias (filosofía, espiritualidad / religión), valores (criterio de juicio moral o ética), actos humanitarios, normas y sanciones (jurídicas, morales, convencionalismos sociales). (Fig. 3).

La Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, UNESCO, en 1982, expresó en la Declaración de México en el marco de la Conferencia Mundial sobre políticas culturales "[...] que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hom-

bre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden”.

Fig. 3 Productos culturales: ciencias, tecnología, profesionales, artistas

También se definió la cultura en dicho evento como: “[...] el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracteriza una sociedad o grupo social. Ella engloba además de las artes y las letras los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias [...]”

En resumen, puede considerarse como el conjunto de los conocimientos y saberes acumulados por la humanidad a lo largo de su historia. Es una característica universal, que se encuentra en todas las sociedades sin distinción de etnias, ubicación geográfica o momento histórico. En el caso de Cuba, la cultura cubana es el resultado de la fusión de dos raíces esenciales, procedentes una de España, y la otra de África aunque lo auténticamente cubano es, en gran medida, una combinación de lo popular español y de los elementos culturales de la población negra. Durante cinco siglos se fueron asimilando además de estas dos raíces, otras como, la europea, la asiática, la americana, y de otras islas del Caribe conformándose una identidad cultural cubana.

La **identidad cultural** es la forma en que una comunidad asume toda manifestación o expresión de su ser espiritual o material. Cómo nos vestimos, hablamos, bailamos, la comida que comemos y la manera en que nos relacionamos es la manifestación de nuestra identidad y cubanía.

Por lo tanto, la **cubanía** es la expresión de lo cubano, o sea, su manera de ser, su carácter, su personalidad, su condición distintiva, sus características dentro de lo universal.

Don Fernando Ortiz, nuestro segundo descubridor, en sus análisis sobre el término cultura enfatiza en que este es un hecho esencialmente social, toda cultura es dinámica por la posibilidad de transformación local y su carácter creador, así fue el proceso vivido en Cuba, al fundirse las culturas africanas, españolas y asiáticas, anglosajonas, francesas y los vestigios aborígenes dejados por la conquista y colonización; ese tránsito de una cultura a otra en el caso cubano, se afirma como claro y contundente proceso de identidad, en la que el mestizaje es su forma más evidente, conformándose una cultura auténticamente cubana.

Lo auténticamente cubano, se puede apreciar en las cualidades que distinguen al pueblo de Cuba del resto de los pueblos del mundo, por sus características al hablar, vestir, relacionarse con los demás y consigo mismo, sus preferencias con relación a lo que come y bebe, todo lo cual caracteriza la cubanía.

En el transcurso de conformación de una cultura, una buena parte de esta se transmite por tradición, que va muy ligada a un conjunto de leyendas, hábitos y costumbres de un pueblo, que expresa la vida de las personas, es la llamada **cultura popular tradicional**, que también se define como folclore.

Todos estos resultados de la cultura que se heredan, además de parajes naturales y los creados por los seres humanos se consideran patrimonio, de ahí que cada cultura en particular crea el suyo propio. Son ejemplos de la práctica humana las producciones materiales (objetos y monumentos) y las producciones no materiales de una sociedad (significados, regularidades, normativas, creencias, valores y archivos sonoros), cuyo valor les hace merecedores del interés y el cuidado de sus poseedores, por lo general un pueblo, ciudad o país. Son los museos y las instituciones culturales quienes juegan un papel protagónico en la conservación y rescate del *patrimonio*, y cada persona desde que nace debe educarse en función de conservar el patrimonio, aunque no trabaje en un museo.

En ocasiones habrás oído que se declara determinado sitio natural o institución cultural Patrimonio de la Humanidad para que sea admirado y preservado, por ejemplo el Centro Histórico de La Habana Vieja, en La Habana.

Existen varias formas para clasificar al patrimonio: cuando se trata de cualquier objeto se dice que es un patrimonio material, por ejemplo, la Casa Natal de José Martí, pero cuando se trata de manifestaciones de la cultura que son portadas y transmitidas por los propios seres humanos, se habla de patrimonio inmaterial, aunque también se le puede llamar a ese patrimonio, patrimonio vivo porque lo crean y lo transmiten las personas. Dígase por ejemplo, las canciones de cuna, transmitidas de generación en generación.

En el año 2003 se realizó una Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial auspiciada por la UNESCO, donde se consideró que: "El patrimonio sonoro está inmerso dentro del patrimonio cultural inmaterial (o vivo) que son los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas —junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes— que las comunidades, los grupos, y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su acervo cultural".

En este punto, la Conferencia General de la UNESCO aprobó "la importancia de salvaguardar el patrimonio cultural intangible (inmaterial) que es, particularmente vulnerable por sus constantes variables muchas veces desapercibido".

Los archivos sonoros son una fuente importante de información cultural, al igual que los libros, documentos o videos, ya que estos también son testigos invaluable del devenir humano. Son, además, estímulos para la adquisición de conocimientos y vehículos de educación para

los más diversos grupos sociales. Desde el momento en que se pudo registrar un sonido y luego reproducirlo, se pensó en la investigación de campo y en la preservación de esa herencia. Un archivo sonoro (todo lo que representa al sonido en una comunidad dada) constituye una posibilidad para usos sociales, políticos, y hasta de entretenimiento, pero es en el ámbito educativo y cultural donde su valor se incrementa, ya que esos sonidos caracterizan nuestra vida cotidiana, elemento que conforma parte de nuestra identidad y nos diferencian de otras culturas".

En consecuencia, aunque los primeros estudiosos del entorno sonoro no incluían la música, hoy día las músicas del mundo forman parte de ese paisaje sonoro mundial que rodea al hombre desde que nace, interactúa con este entorno, se identifica, se acostumbra y se educa en él.

El **arte** como una expresión de la cultura es el resultado de la creación del artista, resume y brinda imágenes visuales, sonoras y cinéticas, que surgen de las relaciones sociales propias de cada momento histórico social. Este engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario.

Se puede definir el arte como una disposición y habilidad especial para realizar determinada actividad, es una manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal con recursos plásticos, lingüísticos, sonoros, cinéticos.

El arte, parte importante de la cultura, provoca sentimientos o emociones; la contemplación de una obra artística puede causar admiración en todo aquel que la aprecia. Está implícito en nuestro mundo y surge a raíz de la necesidad del hombre de expresar una visión sensible de su entorno, sea este real o imaginario para ello se vale de las manifestaciones artísticas: música, teatro, artes visuales, danza, literatura y cine.

Por medio de estas se transmiten conocimientos, ideas, conceptos, emociones, sentimientos y se recrean estados de ánimos, se refleja la realidad del mundo, el estilo de vida de las diversas culturas que se han sucedido a lo largo de la historia; entre otros propósitos.

La escuela como institución cultural, como espacio que facilita el encuentro de estudiantes, maestros y trabajadores en general con la cultura, para el desarrollo de todos, debe tener un ambiente visual, sonoro y cinético agradable, en sus lugares internos y externos.

En la escuela se debe resaltar la belleza del trato interpersonal respetuoso y afectuoso, mostrarse limpio y cuidadoso en la apariencia personal y ejercer en ella cada día los valores que sostienen la ideología de la tradición revolucionaria cubana, porque la escuela es la institución en que por excelencia se concretan las relaciones entre la educación y las diferentes expresiones de la cultura.

Se aprecia entonces que desde sus mismos orígenes el término cultura se relaciona también con el "cultivo" de la inteligencia, de los sentimientos, criterio que se mantiene en nuestra experiencia diaria al igualar la cultura con la sensibilidad, por lo que se dice que una persona es culta cuando es sensible, en sus relaciones humanas, consigo misma y con toda la naturaleza, la que puede ser entendida también como una persona educada.

Actividades

- Identifica personas que se desenvuelven en la sociedad como creadores en cualquier manifestación artística, como intérpretes, como educadores del arte y como gestores culturales.
- Investiga en qué eventos artísticos les interesa participar a los ciudadanos en el área de tu comunidad.
- Indaga los gustos y preferencias artísticas de las personas que te rodean.
- Existen obras patrimoniales en tu comunidad, elabora un listado y clasifícalas.
- Identifica los archivos sonoros de tu comunidad.

- Observa e identifica en la comunidad donde tú habitas y en el comportamiento de las personas, elementos o rasgos que identifiquen la cubanía, la cultura popular tradicional y los valores patrimoniales.

Nuestra realidad visual, sonora y cinética

El reconocimiento del entorno sonoro, visual y cinético contribuye a una amplia apreciación de la realidad y a la formación de una actitud ciudadana responsable, que propicie una actuación favorable hacia los diferentes espacios en su radio de acción; constituye una vía para desarrollar nuestras potencialidades creativas mediante la estructuración de expresiones artísticas diversas, en las que se combina el trabajo colectivo con el respeto y despliegue de las potencialidades individuales.

Nuestro Héroe Nacional José Martí, en una demostración de su elevada sensibilidad hacia lo que nos brinda la naturaleza, en su *Diario de Campaña de Cabo Haitiano a Dos Ríos*, el 18 de abril de 1895, en pleno proceso de la guerra por la independencia patria expresó: "Silba el grillo; el lagartijo quiquiea, y su coro le responde [...] entre los nidos estridentes, oigo la música de la selva, compuesta y suave, como de finísimos violines; la música ondea, se enlaza y desata, abre el ala y se posa, titila y se eleva, siempre sutil y mínima [...]" (José Martí, t. 19, 1991:218).

Sirva de ejemplo esta experiencia que es una vivencia de la cotidianidad, se parte de nuestra realidad, que está conformada por sonidos, líneas, colores, formas, tamaños, espacios, texturas, movimientos de los objetos y de las personas, acciones, vivencias y sentimientos con los cuales convivimos y debemos aprender a observarlos y tener conciencia plena de ellos, pues muchas veces no advertimos la presencia de los sentidos como el oído, la visión, el tacto y hasta el olfato.

Esta realidad ha inspirado a muchos creadores para expresar una visión artística de su entorno. Sonidos, líneas, colores, texturas, formas, gestos y costumbres, acciones, vivencias y sentimientos propios de la cotidianidad son seleccionados por los artistas y constituyen fuente para la creación de sus obras de arte.

De igual manera, los modos de actuación de los ciudadanos, sus gestos y movimientos, leyendas, tradiciones, historias y vivencias, conforman los personajes de las obras. Así se manifiestan los sentimientos, emociones, sensaciones y estados de ánimo de todas las personas, quienes van creando en su accionar diario y cotidiano, una composición escénica.

El mundo está en constante movimiento, desde los objetos, los animales, hasta las personas, y constituyen parte de nuestro entorno cinético y visual. Al observar con detenimiento el entorno que te rodea, seguramente notarás formas, colores, valores, texturas, líneas, que te resultan interesantes. El ser humano, desde hace muchos años atrás, comenzó a notar todo esto; y poco a poco fue tomando un marcado interés por lo bello que encontraba en la naturaleza, que luego decidió imitar y ponerle su espíritu creador en función de un objeto agradable visualmente.

Gracias a la luz, es que podemos distinguir todo lo que vemos. Seguramente has experimentado estar en un lugar totalmente oscuro y solo observas un gran espacio negro. A la luz debemos también el colorido que nos rodea, pues al incidir esta sobre una superficie, los rayos luminosos, gracias a la refracción, hacen llegar a nuestros ojos la luz portadora del color de la mencionada superficie. A modo de curiosidad vale destacar que la luz, de naturaleza blanca, trae en sí todos los colores, por ello al entrar en contacto con una superficie, de determinado color, solo deja salir el que ya tenía la nombrada superficie y es por esto que lo distinguimos. Por ello

también, el blanco y el negro son considerados solo valores, pues el blanco es la unión de todos los colores y el negro la ausencia total. (Fig. 4).

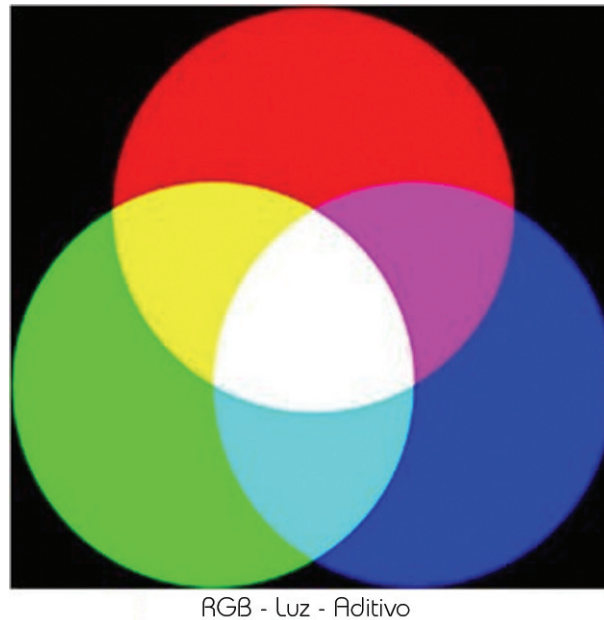

Fig. 4 La luz y el color

En el entorno visual se presentan cualidades diversas, digamos, líneas horizontales, verticales, oblicuas, diagonales, quebradas, y radiales; variadas texturas que diferencian las superficies: lisas, rugosas, entre otras, también tienen colores y formas diversas, que se observan en todo nuestro alrededor.

En la realidad, no siempre nos detenemos a observar cómo se mueven y actúan las personas a nuestro alrededor, no obstante, sus gestos, movimientos y formas de conducirse, muchas veces nos ayudan a conocer su carácter y cultura.

Es por ello, que la diversidad de colores en el vestir, los sonidos que escuchamos, la manera en que nos movemos y gesticulamos es reflejo del momento histórico o sociocultural, en el cual nos desarrollamos y expresamos de forma individual, por eso la diversidad en la selección de todos estos elementos, constituye un valor cultural. Todo lo cual crea una composición dentro del entorno cotidiano en el que conviven todas las manifestaciones del arte.

En el análisis del paisaje o entorno sonoro ocupa un lugar preponderante la determinación y el análisis de las cualidades de los sonidos: altura, duración, intensidad y timbre, provenientes del propio entorno, del cuerpo humano, de los instrumentos musicales, ya sean industriales o artesanales y objetos sonoros que pueden ser resultado del diseño industrial o no.

La música forma parte de nuestra realidad diaria, es parte de lo que nos rodea, se escucha esta manifestación del arte mediante audiciones grabadas o en vivo, también con la ejecución de instrumentos musicales ya sea acompañando diferentes actividades o por el simple placer de escuchar música en una sala de concierto o en la propia casa.

En la exploración de la naturaleza se observa el canto, los colores y las formas de los pájaros, el sonido de las olas del mar y de la corriente de los ríos, de los árboles movidos por el viento, de los truenos, de la lluvia y sonidos característicos de los diferentes animales, entre otras expresiones sonoras.

Al explorar el cuerpo humano se descubren múltiples sonidos, tanto internos como externos (gestos, movimientos y expresiones con emociones y sentimientos diferentes).

"Música es sonidos, sonidos alrededor nuestro, así estemos dentro o fuera de las salas de concierto". Esta frase es la respuesta que le brindó el músico de Estados Unidos John Cage (1912-1992) al músico e investigador canadiense R. Murray Schafer (1933) cuando este le preguntó su definición de música, con la cual nos adentramos en el nuevo vocabulario sonoro y enfoque renovador sobre la música, él considera que: "Los sonidos de la orquesta universal son infinitamente variados y cambian de acuerdo con las épocas y las culturas [...] La nueva orquesta es: el universo sónico y los nuevos músicos: cualquiera y cualquier cosa que suene".(Schafer, 1990:10).

Exploración y expresión sonora

La carencia de medios no es un obstáculo para expresarse sonoramente. Se puede hacer uso de la voz humana de diferentes formas, tales como: hablar, cantar, resonar la voz en el pecho, en la cabeza, taconear, palmear, y otras múltiples formas de percusión corporal.

Las posibilidades expresivas de la voz humana son infinitas. Se pueden producir sonidos de alturas y timbres diferentes. La utilización de vocales, consonantes, sonidos onomatopéyicos, acompañados de los gestos, con distinta duración, intensidad, altura y aire, de forma individual y colectiva, permite la creación de múltiples expresiones musicales. La combinación de vocales, consonantes y silencios con el objetivo de lograr diferentes estructuras, formas musicales, cambios de intensidad, aire, ostinato rítmicos y melódicos (figuraciones rítmicas o melódico-rítmicas repetidas) melodías, diseños rítmicos y polirritmias. Se podrán aplicar, además, ritmos diversos como habanera, guajira y bolero, entre otros.

Con las diferentes manifestaciones de la voz se aplicarán alturas graves, medias y agudas; intervalos diversos, giros melódicos, frases; intensidades diferentes; duraciones largas y cortas; ostinato y diseños rítmicos y melódicos que se podrán aplicar a diferentes formas musicales.

Las posibilidades vocales y gestuales, desde el punto de vista expresivo y sonoro, tienen un gran valor de comunicación según el uso que de estas hagamos, se pueden demostrar emociones de todo tipo, tanto de forma individual como grupal. Al cantar no se debe forzar la voz, ni gritar. El canto debe ser con voz audible, lenguaje claro, preciso y que contribuya al desarrollo de las cuerdas vocales. En esta actividad lo esencial es cantar con buena afinación y voz agradable, natural y relajada, con buen fraseo y calidad interpretativa.

Los sonidos del entorno también se pueden obtener mediante la percusión, la frotación, el soplo y la pulsación de materiales y objetos de la realidad, a partir de su exploración y análisis sonoro, visual, táctil y en movimiento; con los cuales se podrán obtener múltiples posibilidades de expresión.

Debemos aprender a descubrir y percibir todo aquello que uno escucha y visualiza, en ocasiones a lo que no se le otorga ningún sentido; puesto que hasta el más mínimo de los detalles posee su significado.

Actividades

Explora los sonidos de tu cuerpo, de los objetos y del entorno:

- ¿Cuáles son los sonidos que quisieras conservar?
- Recita, ritmo de nombres de personas, objetos, animales, etc. Enlázalos y estructura una frase con ritmo del lenguaje.
- Percute sobre distintas partes de tu cuerpo: selecciona alguno de estos sonidos y combínalos haciendo contrastes: fuerte-suave, largo-corto.
- Reproduce, según tu versión, el sonido del viento, la lluvia, puertas y ventanas al cerrarse.
- Investiga y compara los efectos sonoros del entorno, de tu cuerpo y de instrumentos musicales.

- Toma un tenedor por el mango y golpea sus dientes contra una mesa, y escucha la vibración.
- Canta, tararea o habla y coloca tus dedos sobre el cuello en la garganta y sentirás las vibraciones de las cuerdas vocales.
- Explora los objetos que están a tu alrededor, golpéalos, frótalos, dale tirones, sopla y analiza los sonidos que puedas obtener, por ejemplo: dobla una hojita de papel y cubre con esta los dientes de un peine, tararea una melodía contra el papel, sin humedecerlo.
- Explora el ambiente sonoro de: tu casa, tu escuela, tu aula, de la calle, la ciudad, del campo, los distintos tipos de trabajo, escucha y anota los sonidos que seleccionaste; también los colores y formas que predominan.

¿Cómo se transmite el sonido?

- Toma un periódico enróllalo, formando un tubo, susurra muy suavemente en un extremo y en el otro estará un amigo escuchando lo que digas, pues las voces se propagan a través del aire que está dentro del tubo.
- Utiliza un tubo largo, de un aula o de una habitación a otra y habla por un extremo para que en el otro te escuchen, al igual que el ejemplo anterior el sonido de las voces se propaga a través del aire que está dentro del tubo.

Los sonidos y sus cualidades

El sonido, fenómeno físico, es la vibración de un medio elástico en forma de ondas que es captada por nuestros oídos. La audición de cualquier fenómeno sonoro, ocurre siempre en coordinación con las funciones del cerebro.

En la actualidad existe una gran diversidad de ruidos y sonidos que se insertan de conjunto con los instrumentos musicales, con el objetivo de buscar formas de expresión y comunicación, cuyas cualidades se caracterizan a continuación.

Cualidades de los sonidos

- Altura: agudos, medios, graves.
- Duración: largos, cortos.
- Intensidad: fuerte, débil.
- Timbre: peculiaridad individual de cada sonido (opaco, brillante, metálico, sombrío, etc.). Permite reconocer una voz de otra, un instrumento de otro, etcétera.

La altura del sonido

En el texto *Música*, la profesora cubana Carmen Valdés Sicardó (1986: 53) define el término como: "La diferencia de entonación de los sonidos musicales, según sea más alto o agudo o más bajo o grave. Hay un principio físico que establece que los sonidos serán más altos o agudos según sean más rápidas las vibraciones, y más bajos o graves según sean más lentas. El oído humano no es capaz de detectar vibraciones graves de menos de 16 por segundo, ni vibraciones agudas de más de 20 000 por segundo".

En acústica, ciencia que se ocupa del estudio del sonido, se identifica la altura por la frecuencia, representa al número de vibraciones por segundo; los sonidos de frecuencia alta se denominan **agudos** y los de frecuencia baja son los **graves**, entre ambos se encuentra el registro **medio**. En la apreciación de la altura de un sonido, generalmente debe valorarse su relación con otro.

Los sonidos musicales tienen una altura precisa, determinada y se definen con las sílabas **do, re, mi, fa, sol, la, si**.

En consecuencia, existen múltiples instrumentos que tienen en su estructura variadas alturas, el piano, por ejemplo, tiene la mayor parte de las alturas o sonidos que se encuentran en la música; este tiene los tres registros, el medio en la parte central del teclado, el agudo en su parte derecha y el grave en su lado izquierdo.

En las voces humanas el registro más agudo lo ocupan las sopranos y los tenores, el registro medio corresponde a las mezzosopranos y los barítonos, mientras que en el bajo se sitúan los contraltos y los bajos.

Los instrumentos membranófonos e idiófonos como tambores, tumbadoras, maracas, claves, etc., son de altura indeterminada, pero puede precisarse en algunos de estos si son agudos o graves, al comparar unos con otros, por ejemplo: tambores, triángulos y platillos de distintos tamaños, mientras más pequeños más agudos. Igualmente con los sonidos del cuerpo, los distintos tipos de palmeo pueden ser agudos o graves, uno de los sonidos más graves del cuerpo se obtiene al percutir con la palma ahuecada sobre el pecho, entre otras posibilidades.

Actividades

- Denomina y agrupa sonidos por su altura (agudos, medios, graves).
- Corporiza sonidos atendiendo a su altura. Si el sonido es agudo los movimientos serán en nivel alto incluido punta de pie, si los sonidos son graves los movimientos serán en nivel bajo.
- Si tomas un absorbente de líquido, le aplastas una de las puntas, la cortas de forma puntiaguda, y soplas por ese extremo, puedes obtener sonidos más agudos o altos, si vas cortando el otro extremo del absorbente con una tijera. Observa que, mientras más corto, más agudo es el sonido y a la inversa, si es más largo es más grave.
- Sopla por el orificio de botellas vacías, grandes, medianas, y pequeñas. Escucha las alturas diferentes, mientras más grande es la botella más grave o bajo será su tono o altura, y a medida que es más pequeña más alta y aguda.

La duración del sonido

La duración del sonido se relaciona con el tiempo. Los sonidos y los silencios ocurren en el tiempo. Existen sonidos muy cortos, cortos, largos y muy largos. Desde el punto de vista musical las variaciones de las duraciones en el tiempo se precisan con las figuras musicales: redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa.

Actividades

- Escucha sonidos del entorno y forma grupos de acuerdo con su duración (se debe contar el número de pulsaciones o tiempos de caminar que se pueden realizar con cada grupo de sonidos).
- Determina en una canción o melodía: los sonidos cortos y largos, el más largo y el más corto.
- Realiza con la voz sonidos cortos y largos utilizando vocales, sílabas, silbidos, sonidos onomatopéyicos.
- La corporización de la duración del sonido se caracteriza por la respuesta con movimientos largos a sonidos largos y movimientos cortos a sonidos cortos. Expresa con tu cuerpo sonidos largos y cortos.

La intensidad del sonido

La intensidad se refiere a la fuerza que se le imprime a un sonido y está relacionada con la amplitud de la onda sonora o volumen. Los sonidos por su intensidad pueden ser fuertes o suaves.

En acústica la intensidad se mide en decibeles (dB), término este originado en el nombre del físico norteamericano Alexander Graham Bell, inventor del teléfono "[...] A 120 dB, la intensidad del sonido es tan fuerte que casi no podemos soportarla: estamos en el umbral del dolor". (Carmen Valdés, 1986:53).

En la actualidad resulta importante la educación en relación con el volumen para escuchar la música, pues el exceso de fuerza ocasiona a largo plazo trastornos de la audición y otros males, por ejemplo:

1. "Agotamiento nervioso.
2. Dispersión de la atención.
3. Disminución de la sensibilidad auditiva, sobre todo en la percepción de detalles.
4. Ronquera y afección crónica de los órganos fonatorios al tener que hablar demasiado alto.
5. Pérdida eventual, o gradual y definitiva de la audición". (E. Silva y O. Cabrera, 1973:11).

Por otra parte, se producen molestias a otras personas, en el entorno familiar cotidiano. Observemos la intensidad de algunos sonidos de nuestro entorno cotidiano, expresado en decibeles: (E. Silva y O. Cabrera, 1973:11).

Tipo de sonido	Intensidad en decibeles
Susurro de voces humanas	20
Ruidos cotidianos	40
Conversación de personas, a un metro	65
Calle con mucho tránsito	68
Equipo de amplificación	120

Actividades

- Produce sonidos con tu cuerpo, objetos sonoros e instrumentos musicales, y clasifícalos según la intensidad.
- Canta frases y semifrases de canciones con distinta intensidad.
- Canta canciones con diferente intensidad y acompañada de movimientos suaves y fuertes, estos pueden ser: palma contra palma (suave-fuerte). Con cuatro dedos, con tres, con dos, con uno, en la medida que baja la intensidad disminuye el número de dedos y cuando sube aumenta el número de estos.

El timbre

Es la peculiaridad individual e irrepetible de cada agente sonoro, que varía de acuerdo con el tipo de material, instrumento musical o persona que lo produce, posibilita precisar el color particular del sonido.

La calidad y riqueza del timbre dependen de las características del agente sonoro que produce el sonido y de las disposiciones que toman los sonidos armónicos o parciales que consueñan con el sonido fundamental.

Cada instrumento tiene su timbre característico. Es diferente el sonido de un piano, una guitarra, un violín, unas claves, y una flauta; también cada voz humana tiene su propio timbre, no existen dos personas que tengan las voces iguales.

La diversidad de timbres en una orquesta o conjunto musical posibilita una calidad interpretativa superior y múltiples impresiones para el oyente.

Actividades

- Tapa los ojos a una persona para que identifique por el timbre a los miembros del grupo que cantan, dicen una rima o hablan.
- Diferencia instrumentos musicales por su timbre, a partir de grabaciones o en vivo con los instrumentos que posea el grupo.
- Selecciona sonidos del entorno y clasifícalos por su timbre, altura, intensidad y duración, agrúpalos y compáralos de acuerdo con sus cualidades.

Cada sonido debe ser valorado de forma individual y en combinación con otros sonidos para conformar distintos efectos sonoros que se producirán en el espacio, en un tiempo determinado.

Se pueden estructurar combinaciones sonoras diversas con los sonidos del entorno, del cuerpo y de algunos instrumentos de percusión de afinación determinado e indeterminado con una duración precisa y transmitir mensajes, sentimientos y emociones, tales como: amor, alegría, tristeza, placer, pánico, sobrecogimiento, identidad, nacionalismo, patriotismo, etcétera.

Estas combinaciones sonoras se realizarán con los sonidos explorados y seleccionados, por cada participante, de forma individual y colectiva, y como parte de un grupo. Describe tu versión sonora de la realidad y del cuerpo humano mediante la voz, la expresión corporal, la ejecución de instrumentos de percusión y de objetos diversos.

Surgimiento y desarrollo de las manifestaciones artísticas

¿Por qué se puede afirmar que el arte como contenido de la educación artística es una vía insustituible para la formación de los sentimientos de los seres humanos, dentro y fuera de la escuela?

Para responder a esta interrogante es necesario que te expliquemos cómo, por qué surgió el arte, en qué momento del desarrollo de la sociedad humana y cómo ha sido su progreso hasta el momento.

En la Comunidad Primitiva las necesidades de alimentarse, protegerse del duro clima, de los fieros animales, de conocer el entorno y de comunicarse las experiencias diarias, entre otras, determinaron que la especie humana se relacionara con todo lo que le rodeaba para resolverlas y en ese intercambio, se fuera modificando, perfeccionándose físicamente y desarrollando el cerebro, lo que a lo largo de mucho tiempo determinó que aprendieran, no solo a tomar lo que necesitaban de la naturaleza sino ya a concebir, a crear los primeros instrumentos y los primeros lenguajes, que le harían más productiva esa relación. La especie humana pasó entonces de simple consumidora a productora, gracias a esa actividad creadora que es el trabajo.

En ese largo proceso y también como una necesidad humana de dominar las fuerzas de la naturaleza, a través del culto mágico religioso, el hombre primitivo tenía que sobreponerse al medio y auxiliarse mejor de la naturaleza para poder sobrevivir, y no tenía los conocimientos ni los medios para realizarlo, recurre entonces a los rituales y a la magia, que es una versión tergiversada de la realidad, para darle respuestas a todos aquellos fenómenos que ignoraban y resultaban inexplicables para ellos. Muchos de sus ritos, ídolos y mitos estaban relacionados con la naturaleza, el culto a la fertilidad, el origen del hombre y el comienzo del sol y la luna.

Formaban parte de estos ritos los movimientos corporales, el golpeo de los instrumentos de trabajo, la reproducción de sonidos diferentes y la comunicación de experiencias dieron nacimiento a los que serían las futuras manifestaciones artísticas. También aparecen representaciones de los gestos y los sonidos propios de la caza, entre otras actividades colectivas. Paralelamente al

desarrollo del lenguaje, los ritos mágicos y la evolución que va teniendo el pensamiento fueron surgiendo las distintas manifestaciones artísticas, dada la necesidad y el deseo de socialización de los primeros habitantes de la Tierra.

Entre estas primeras representaciones que más tarde se reconocen como manifestaciones artísticas, podemos citar de las *artes plásticas*, representaciones visuales de la realidad exterior e interior del ser humano: pinturas rupestres, vasijas de cerámicas (Fig. 5), por ejemplo en *danza*: el cuerpo en movimiento, expresando ideas, apoyándose en los gestos. Danzas al sol, a la tierra, a la lluvia, a la luna, a las aguas del río y a las del mar, al rayo, al maíz; entre otras. En *teatro*: repetían e imitaban los gestos y movimientos reales propios de esas actividades, cuando realizaban rituales mágicos y religiosos mediante representaciones, con danzas, cantos, pinturas en el cuerpo, pantomima y la narración de sucesos vinculados a la vida de su comunidad para lograr una mejor cosecha, éxitos en la caza o para eliminar o prevenir males de salud.

a

b

c

Fig. 5 a Pintura rupestre, b Vasija de cerámica, c Escultura prehistórica: La Venus de Willendorf

Y la *música*, que inicialmente fue la voz humana repitiendo sonidos de la naturaleza, o propios de sus relaciones con esta, con determinada cadencia y efectos rítmicos, que dieron lugar a los cantos de trabajo. Entre música y lenguaje existen elementos comunes como: acentos, alturas, timbres. Los seres humanos fueron descubriendo que con su voz, su cuerpo y distintos objetos como caracoles, conchas y troncos de árboles, podían producir sonidos como medio de expresión y comunicación.

La relación existente entre trabajo, memoria, idioma, ceremonias y ritos contribuyó a perfilar los primeros hechos colectivos: rituales funerarios, cacerías y ceremonias vinculadas a la fertilidad de lo que la música había entrado a formar parte por derecho propio. La creación de objetos con fines utilitarios de piedra, hueso y asta, lograron sonoridades mediante el entrechoque, la frotación o sacudimiento, la percusión, etc., mediante la elaboración de sonajeros con cráneos o frutos desecados, en los que se introducían semillas y el establecimiento de unos tipos de escalas llegando a conformar un sistema, que sería la base de la concepción armónica de la música de occidente.

De manera que el arte en sus distintas expresiones surge como una necesidad humana para garantizar su existencia, comunicación y esencialmente como un resultado de la actividad fundamental de esa especie: el trabajo. No solo una necesidad práctica, porque en esos objetos de trabajo, en esas representaciones visuales, sonoras y cinéticas, los seres humanos formulaban la necesidad de expresar en ellas sus ideas de la belleza.

En la Antigüedad, bajo el régimen esclavista se desarrollaron las culturas china, india, mesopotámica, egipcia, griega y romana en las que se continúa desplegando la vida cultural en sus diferentes áreas del saber. Con el surgimiento de la propiedad privada y la correspondiente respuesta de la división en clases sociales, aparecen las figuras de los guerreros, sacerdotes, nobles, los gobernantes y los esclavos. Estos últimos dedicados al trabajo más rudo, pesado y directo con la producción, posibilitaban que las clases altas dedicaran gran atención a las expresiones de la cultura como las artes, la política y la filosofía.

El arte antiguo es esencialmente religioso y dedicado al disfrute de los gobernantes, pero cada cultura tiene características diferentes. Así en Egipto la arquitectura se ejemplifica en las grandes pirámides hechas con piedras que servían de tumba al faraón y sus tesoros. (Fig. 6).

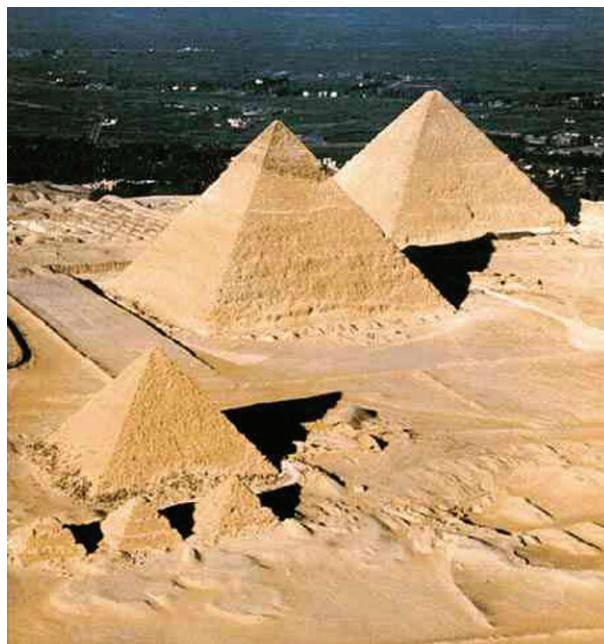

Fig. 6 Pirámides de Guiza en Egipto

La danza se convierte en espectacular, se comenzó a fijar y codificar los pasos y movimientos, se concebía un diseño y un plan preciso para cada danza que debía respetarse, los movimientos se concentran en la cabeza, los brazos, las manos, los dedos y en las extremidades inferiores, con el torso rígido y poco desplazamiento espacial. Surge el bailarín profesional, dando lugar a las danzas arcaicas, las cuales aportaron disciplina, técnica, elaboración, tendencia a la rigidez, intensa concentración interior y gusto simétrico fue muy importante en la cultura egipcia. (Fig. 7).

Fig. 7 Danza antigua en Egipto

En Grecia se desarrolla además, otro estilo en la danza, con movimientos más libres y fluidos que implican el cuerpo en su totalidad, vestidos con túnicas amplias que permiten la libre expresión corporal. Acompañados de la flauta o la lira, representan escenas de la mitología o abordan temas abstractos. Se caracterizan por un gran desplazamiento espacial y variados diseños de líneas curvas y rectas.

En este período en el teatro se narran cuentos, leyendas de héroes y dioses, basados en la voz, el gesto y la acción dramática. Se va delimitando el concepto de obra de arte, de artista y el de espectadores, o sea, de un público observador. En Grecia fue una manifestación muy popular entre los esclavistas, quienes dedicaban más de un día en ocasiones para disfrutar de una tragedia.

La cultura griega influyó poderosamente en la romana, no se trataba por supuesto de una copia fiel ni una imitación pura, fue el teatro por ejemplo una manifestación en la que ya los romanos tenían gémenes como la farsa, que consistía en piezas breves en las que se burlaban de los vicios y costumbres de la época, que incluía diálogos y danzas. Con frecuencia realizaban actividades llamadas ludi o juegos, en las que se ofrecía al pueblo pan y diversiones, las que dieron lugar más tarde a la comedia.

A la música en estas sociedades, según recogen diversos autores, se le atribuía un especial poder, que influía en la conducta y la moral de los hombres; sus propiedades mágicas, filosóficas; su papel en el desenvolvimiento del estado y de la sociedad y su prestigio y preferencia en relación con las demás artes.

Hasta el siglo XVI aproximadamente dura la Edad Media, en la que se desarrolla el feudalismo, sistema económico social, que tuvo como religión oficial, el cristianismo, en Europa y en el cercano Oriente. Se esconde en los archivos de los monasterios románicos, conjunto arquitectónico más importante de la Edad Media, toda la sabiduría de la Antigüedad y es en ellos donde se desarrolla la cultura de esos siglos.

La filosofía medieval estaba centrada en su primer período en el desprecio por todo lo terrenal, y en su relación con el arte románico de la escultura y la pintura por ejemplo, se ilustraban los contenidos de las sagradas escrituras en imágenes que no se correspondían con las proporciones ni con la belleza de la figura humana, porque lo importante era el mensaje y no su forma.

En la música por ejemplo, el canto llano o gregoriano, centro de la liturgia de la iglesia cristiana, lograba un clima de pureza y religiosidad con el hecho de que era solo cantado por hombres, de un modo natural y solemne, sin acompañamiento instrumental, ritmo libre supeditado al texto en latín, con melodías de registro limitado y la utilización de melismas. Sin embargo, la música medieval no solo era el canto gregoriano, paralelamente se desarrollaba la música folclórica del campesinado, la música de las cortes y la música de la burguesía naciente.

La danza es expulsada del ritual religioso, por ser interpretada por el cuerpo y relacionarse con lo pecaminoso, de acuerdo con el criterio de la Iglesia; pero no por eso deja de existir, el pueblo sigue bailando.

De este período datan las danzas macabras que se ejecutaban en épocas de epidemias, guerras y calamidades que mostraban el miedo vinculado con la muerte. "El movimiento espasmódico regulaba estas danzas de histeria colectiva, mezclado con imágenes realistas de acciones de la vida cotidiana con poca utilización del gesto". (Ramiro Guerra, 2003: 45).

Los campesinos bailan por diversas motivaciones: nacimientos, bodas, buenas cosechas, entre otros motivos. Son danzas con gran desplazamiento espacial y coreográfico en las que se ejecutan variedades de pasos y figuras, con una gran interacción de las parejas.

El juglar era un personaje característico de la época, que acompañado de un pequeño instrumento de cuerdas, cantaba, contaba historias, realizaba acrobacias y movimientos desarticulados de su cuerpo en un espectáculo único.

En los castillos feudales bailaba la nobleza ejecutando danzas que en sus inicios fueron muy simples pero que con el paso de los siglos fueron ganando en belleza y complejidad, nutriéndose de los pasos y diseños de las danzas campesinas, que fueron reelaborando y refinando.

De forma similar en la segunda etapa de la Edad Media, el arte gótico se expresa con una temática religiosa, pero ahora buscando el disfrute de los sentidos, no con la idea del miedo, sino en las artes plásticas, por ejemplo en la pintura y la escultura, mediante representaciones más realistas, que responden a las proporciones y emociones humanas, cuerpos envueltos en túnicas, escondiéndolo, aunque se sugieren sus formas.

En arquitectura, las catedrales con elevadas torres que compiten en altura y belleza en cada burgo (lugar de asentamiento de los artesanos y comerciantes, generalmente en encrucijadas de los caminos) con sus vidrieras con representaciones religiosas, que sustituyen los anchos muros de la arquitectura románica. (Fig.8). Se puede distinguir en toda la Edad Media lo religioso y lo profano en el arte, en cualquiera de sus manifestaciones, de estas últimas se destaca la figura del juglar, quien era capaz de tocar varios instrumentos, recitar, cantar, hacer acrobacias, malabares, con gran habilidad para caracterizar con su voz diferentes personajes. (Fig. 9).

En el teatro aparecen los misterios, los juegos, la farsa, donde se representaba la realidad fuera de lo religioso: la falsa moral, los enredos amorosos, entre otros muchos temas. Por lo general, sus textos referían a historias de caballeros y doncellas.

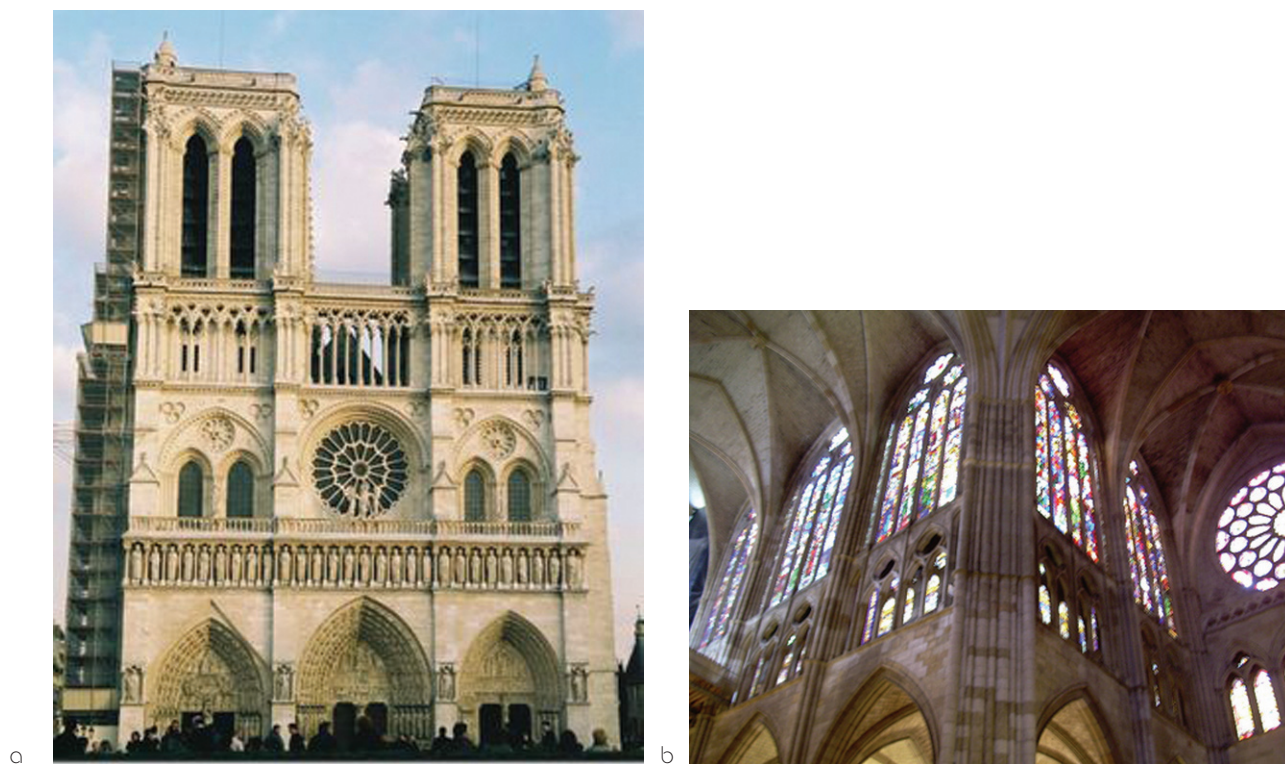

Fig. 8 a Catedral Santa María de la Sede de Sevilla, b Interior de la Catedral de León

Fig. 9 Representación de teatro medieval

En el último período de la Edad Media nace la burguesía como nueva clase social, producto del auge de las relaciones mercantiles. Con el humanismo burgués pierde poder la ideología religiosa, la atención está centrada en problemas más terrenales. La nueva clase social investiga la naturaleza, surgen adelantos técnicos como la imprenta, la navegación y la

numeración arábica. Paralelamente, se consolidan las monarquías sobre las bases del régimen feudal.

La burguesía hace resurgir el gusto por los juicios artísticos de la Antigüedad con su equilibrio, balance y serenidad en sus producciones, es el período conocido en el arte, como Renacimiento, en la Europa Occidental, época de grandes cambios económicos, políticos y sociales, de descubrimientos geográficos y su conquista.

En el arte renacentista aparecen nuevas temáticas en la arquitectura como el palacio, residencia de las ricas familias burguesas, que además servían para mostrar sus tesoros en determinadas celebraciones. Entre los famosos arquitectos destaca León Battista Alberti. Sus obras se distinguen por su composición inteligente con elementos de la arquitectura de Grecia y Roma. (Fig. 10).

Fig. 10 Palacio Rucellai en Florencia

De Italia en la pintura, se pueden citar a Andrea Mantegna, en Padua, y Giovanni Bellini, en Venecia, con temáticas religiosas en el siglo xv. Otra temática interesante fue el retrato de famosos personajes de la burguesía, o de la iglesia católica con una marcada intención de ser fieles a las características personales de los retratados y son importantes en este sentido las pinturas de Leonardo da Vinci. De Miguel Ángel Bounarrotti, en la Italia del siglo xvi son ejemplos sus pinturas murales en la Capilla Sixtina de Roma, donde narra las ideas católicas sobre el surgimiento de la Tierra y los seres humanos. (Fig. 11).

En el teatro y en la música surge un nuevo género que es la ópera, con el dramatismo que las acerca a las antiguas tragedias. Aparecen las fiestas de las cortes, los bailes de gala, las guerras, las revueltas, las traiciones, los asesinatos, los amores prohibidos como representaciones teatrales. Sirva de muestra la conocida obra de Shakespeare *Romeo y Julieta*, sus dramas históricos, contaban historias de aventuras y epopeyas de héroes. Aparecen los escenarios públicos además de los privados, estos últimos estaban bajo techo, se caracterizaban por el lujo del vestuario y la escenografía, por lo demás se iluminaba con velas y antorchas.

Otro hecho notable en relación con las artes fue el desarrollo de las técnicas dancarias y la aparición de la profesión de maestro de danza, como un importante cargo en las cortes europeas, surgen danzas como la pavana, la gallarda, el minuet, la giga, entre otras.

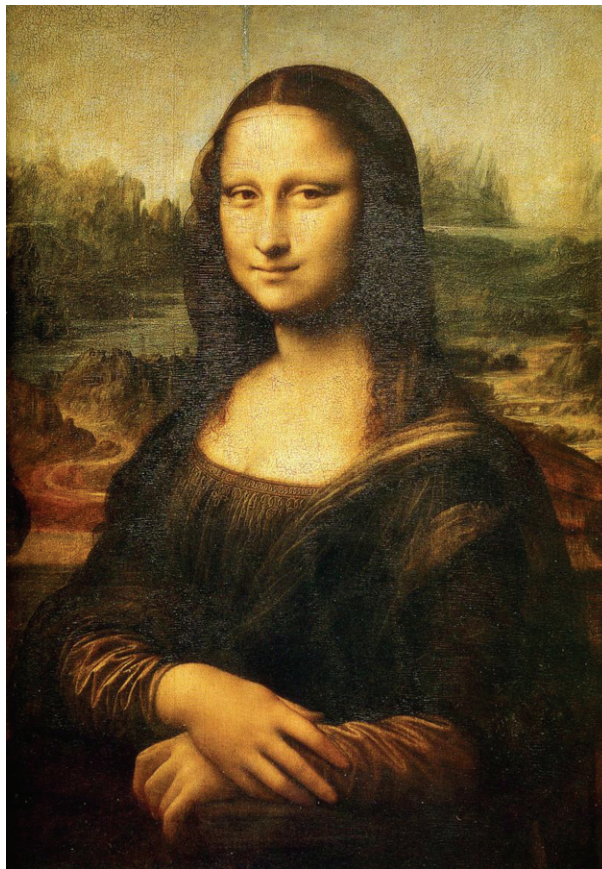

Fig. 11 La Mona Lisa, de Leonardo da Vinci

Algunos historiadores señalan como fecha de inicio del ballet, el 15 de octubre de 1581, cuando la reina de Francia, Catalina de Médicis, patrocinara una función de gala para celebrar el matrimonio de un noble, con la obra *Le Ballet Comique de la Reine*. Con esta presentación se inicia un tipo de espectáculo que une "la danza, la poesía, la música, los decorados, para tratar un tema único". (Márquez Romero, 1988: 2).

En música aparece la figura del luthiers, como experto maestro artesano que perfecciona la construcción de instrumentos musicales de teclado: virginal y clavicordio; de cuerdas pulsadas como las violas, laúdes y vihuelas, otros instrumentos de madera como las flautas dulces o recorder y primarios instrumentos de viento metal.

Por tanto, se desarrolla la música instrumental y vocal instrumental, en contraposición a la música vocal de la etapa precedente, y los grandes órganos. Solo en las iglesias predominó la música vocal, porque en el Renacimiento prohibían la utilización de instrumentos. Se considera al siglo XVI como la edad de oro de la polifonía vocal.

Entre 1600 a 1750 se desarrolla el arte Barroco, en una época de conquista y colonización por Europa, del llamado "nuevo mundo". Las riquezas provenientes de las colonias y en gran medida del trabajo esclavo contribuyeron al acrecentamiento de las fortunas de los capitales europeos. Se elevó notablemente el nivel de vida de la clase gobernante europea, con muestras de ostentación y lujos. El poder de las monarquías se consolidó y la burguesía continuaba siendo una clase en ascenso.

El arte Barroco fue el resultado de la lucha ideológica entre la clase feudal, religiosamente católica y ya en decadencia y la ascendente burguesía que siendo religiosa, no quería someter su riqueza al poder de los Papas. Por lo que encabeza un movimiento conocido como Reforma, que criticaba al catolicismo y propuso ser cristiano, sin ser católico.

En las artes plásticas se caracteriza el arte Barroco por sus fuertes contrastes entre luces y sombras, sus efectos teatrales, exageración en la expresividad, gusto por la ornamentación, cuando representa el poder de los Papas de la iglesia católica y las cortes feudales. (Fig. 12).

Fig. 12 Las Meninas, de Diego Velázquez

La escultura tiene temática religiosa y tiende a impresionar por su dramatismo, como lo expresan las obras de Bernini quien además de arquitecto fue importante escultor. (Fig. 13). Todo el arte barroco que representó al catolicismo y a las cortes de reyes católicos tuvo gran influencia posterior en las Artes Visuales de América Latina. Cuando simboliza a los ideales burgueses, reformistas, el arte Barroco en la pintura, representa la riqueza de las casas, de las joyas y los vestuarios, también es efectista y de grandes contrastes entre luces y sombras, por ejemplo las pinturas del artista Rembrandt Van Ryn (1606-1669).

En la música se expresa con las melodías que se utilizan, que son muy ornamentadas, se destaca la textura polifónica, o sea, el trabajo con varias melodías en una obra, se forman las orquestas y se desarrolla la música instrumental. Las formas características de la música barroca son: la fuga, el concierto grosso, la suite, la ópera y el oratorio. Es significativo señalar que los instrumentos más importantes son: el violín, el órgano y el clavicémbalo, y entre sus figuras relevantes debe mencionarse a: Juan Sebastian Bach, Alemania (1685-1750); Antonio Vivaldi, Italia (1680-1743) y Jorge Federico Haendel, Alemania (1685-1759).

En el siglo XVII bajo el reinado de Luis XIV en Francia, se crean las Academias de la Arquitectura, de la Pintura y la Escultura, de la Lengua Francesa, y de la Música y la Danza, lo que influye en el desarrollo de los profesionales de las artes, y en consecuencia de las manifestaciones artísticas.

La Revolución Industrial y la Revolución Francesa marcaron la segunda mitad del siglo XVIII y el primer cuarto del siglo XIX, se sucedieron cambios económicos políticos y sociales muy importantes. La clase burguesa toma el poder con nuevas ideas filosóficas y en las ciencias, que transfor-

man la cultura y el modo de vida existente, es el llamado "Siglo de las Luces", caracterizado por el predominio de la razón, y la inteligencia sobre la sensibilidad, estas características que brindaron aportes a la humanidad llegan hasta nuestros días.

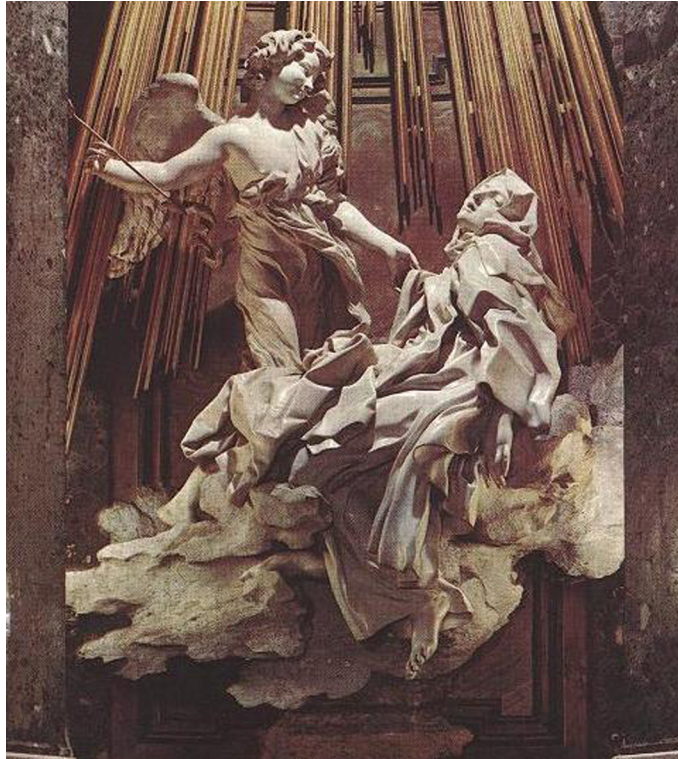

Fig. 13 El éxtasis de Santa Teresa

La música llamada clásica se caracteriza por ser objetiva, con equilibrio y justeza en la estructura formal, en esta música prevalece la razón y la inteligencia sobre la sensibilidad. En relación con la textura predomina la homofonía con melodías sencillas y elegantes. Surgen formas como la sonata, la sinfonía, el cuarteto clásico, el concierto y el estilo moderno de interpretación del piano; la música instrumental tiene gran fuerza, se amplía la orquesta, mediante el incremento de los instrumentos, lo que da origen a la orquesta moderna, que se divide en tres familias: cuerdas, viento y percusión. Los músicos recorrían los distintos países europeos, en giras y viajes de intérpretes, también mediante nuevas ediciones de música se conocían las obras de los autores. El intercambio de músicas y músicos llegó también a América. Los músicos más relevantes de la época son: Francisco José Haydn, Austria (1732-1809), Wolfgang Amadeus Mozart, Austria (1756-1791).

L. V. Beethoven, Alemania (1770-1827), fue un gran músico, figura de transición entre el clasicismo y el romanticismo, pues compuso música con características de ambos períodos. Entre sus principales aportes vale destacar que amplía y perfecciona las formas musicales existentes e introduce nuevos instrumentos en la orquesta, sus nueve sinfonías llevaron la música sinfónica a un nivel muy alto.

En las artes visuales ese racionalismo e inteligencia de la época se traducen en un gusto por la austeridad de las formas, sin adornos, con proporciones exactas. Este arte recibe el nombre de neoclásico, en pinturas que tratan temas relativos a la vida de Grecia y Roma, por ejemplo, y en la arquitectura, se vuelven a utilizar elementos como las columnas de los templos griegos, con sus estilos dórico, jónico o corintio. Otro elemento característico de la arquitectura neoclásica es su monumentalidad, utilizada con la finalidad de comparar los reinos e imperios del momento con la

grandiosidad del imperio romano. Los seres humanos tenían conciencia clara de su pensamiento y nació en ellos un espíritu de renovación basado en lo clásico del arte griego y romano de los siglos IV y V, se impone la matemática de las proporciones y el ritmo, lo nuevo fue la coherencia en las proporciones.

Se hacen publicaciones donde se discuten las antiguas creencias, se establecen centros de instrucción, los museos, se publica la enciclopedia francesa y en España se crea la Real Academia de la Lengua Española.

Se continuó consolidando con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, a lo largo de todo el siglo XIX, la burguesía como clase dominante muy mercantilizada en el contexto del modo capitalista de producción, su ideología se fundaba en la ganancia sin límites.

De manera general, en el arte de esos momentos, en oposición a la objetividad del clasicismo, se buscaba la libertad y la individualidad, mediante las expresiones de las emociones. Aparece el arte del Romanticismo donde hay predominio de la sensibilidad sobre la razón y se retoma lo medieval, en temas relacionados con la religión católica y con la naturaleza a la que los artistas asociaban estados anímicos. El amor, la amistad, el honor y el sacrificio fueron temas recurrentes en las obras de los artistas románticos. También el papel de la mujer varió, se le veía tanto como madre, amante o heroína. En sentido general, fue un movimiento importante que permitió el desarrollo del nacionalismo, los valores históricos de los diferentes países y del folclore.

En la pintura se trabajan paisajes marinos, o campestres, llenos de color y en ocasiones melancólicos. La idea de la muerte fue concebida con grandes atractivos desde la escultura y la pintura. La arquitectura retoma elementos del arte gótico, como la verticalidad de las construcciones y su ornamentación.

La danza inventa zapatillas que permiten a la bailarina levantarse sobre la punta de sus pies y los vestidos de tul y gasas blancas a media pierna, logrando una total imagen de ingravidez negando la atracción del suelo, como símbolo de la evasión. El papel del hombre se convierte en secundario, en ayudante de la danzarina; los temas resaltan el ideal romántico del amor, los encantamientos y el triunfo del bien sobre el mal. (Fig.14).

Fig. 14 Bailarinas de ballet romántico

En la música del Romanticismo se produjeron grandes cambios pues se rompe con los patrones clásicos; la melodía es cálida y expresa sentimientos personales, surgen nuevos acordes y los modos de enlazarlos, el cromatismo se hace más insistente, lo que tiende a la disolución de la tonalidad (mayor y menor); la orquesta sinfónica crece notablemente, debido al perfeccionamiento de la construcción de los instrumentos tanto de forma artesanal como industrial, lo que permite un mayor colorido tímbrico en las obras.

El intérprete virtuoso es una figura típica en el romanticismo, su presencia es constante en la escena de grandes salas y salones de la burguesía, su actuación se independiza del compositor. Hicieron época F. Liszt (1811-1886) y N. Paganini (1782-1840). La aparición de los virtuosos se debió en gran parte a la aparición de fabricantes de piano, tanto de forma artesanal como los que provenían de grandes industrias, este instrumento se perfecciona tremendamente.

En relación con la forma musical toman gran popularidad el vals y las microformas, piezas muy breves con gran calidad artística.

El espíritu nacionalista del Romanticismo se vio reflejado en la ópera, que se inicia en Italia, especialmente en el "realismo o verismo italiano" basado en temas de la vida cotidiana, se describe la realidad por medio del canto. (Fig. 15).

a

b

Fig. 15 a Teatro Ópera de París, b Ópera Aída

A través del tiempo se han ido modificando las relaciones entre los miembros de la cadena comunicativa en los lenguajes artísticos. Desde la Antigüedad, quizás antes, en la música, el intérprete y el compositor eran la misma persona. Al perfeccionarse la escritura musical se diferenciaron las funciones del creador y del intérprete, surgió otro músico que podía leer la música escrita del compositor e interpretarla.

Lo mismo sucedió en la danza con el coreógrafo y el bailarín. Los intérpretes de fama internacional se dan tanto en la música, como en la danza y en el teatro, y los públicos llenan las grandes salas.

Siguió el paso del siglo XIX, con su impresionante perfeccionamiento científico y técnico junto a la aparición y desarrollo de grandes contradicciones sociales entre los que trabajan y nada tienen y los que todo tienen, sin apenas trabajar. Aparece un estilo artístico en las artes plásticas: el Realismo, en el que ni subjetivismo, ni pasión, ni idealismo se reflejan, sino la problemática de las personas más desposeídas de la tierra, que se representan con exactitud en las circunstancias típicas de su realidad económica y social, por lo que denuncia los males que aquejan a la sociedad.

En el Realismo son temas de la pintura una mujer que plancha secándose el sudor, trabajadores fatigados en el campo, la vejez desvalida, son representados con un lenguaje que tiene la capacidad de captar lo típico de los personajes en su desenvolvimiento diario. Así fue también en la escultura mientras la arquitectura eliminó las decoraciones de las fachadas y hace valer la funcionalidad de los espacios interiores.

En la segunda mitad de este siglo el ballet decae en Francia y aparecen otros centros importantes para su desarrollo, en Rusia y Dinamarca. Se perfecciona la técnica dando mayor importancia a la figura del bailarín hombre, el vestido de la mujer se acorta para mostrar mejor el trabajo de las piernas y se realizan grandes producciones, en las cuales la escenografía y la música son creadas por grandes artistas de la época.

Otros resultados del desarrollo científico y técnico del siglo XIX ya en sus finales fueron la aparición de las ediciones musicales, el fonógrafo, la fotografía, que en su progresivo avance logró cada vez más y hasta nuestros días, captar lo irrepetible de un momento de un suceso, de un instante para guardarlo como memoria visual, personal o social y junto a la fotografía se inventa el cine, conocido como el séptimo arte, que capta y reproduce las imágenes, pero en movimiento.

Este fue un siglo de progreso para el teatro, en el que los autores intentaban introducir cambios y mejoras artísticas en sus obras. Los nuevos públicos compuestos por diferentes clases sociales como la burguesía y las capas más populares, acudían al teatro en busca de entretenimiento.

El espacio escénico disminuye de tamaño lo que acerca más al espectador y al actor, mientras que la ciencia y la tecnología aportan nuevos avances en la iluminación y la escenografía. Esta es más imaginativa en algunos casos o más realista en otros.

Aparece la luz de gas para la iluminación, que si bien hizo más peligrosa la asistencia al teatro debido a los numerosos incendios que provocaban, mejoró considerablemente la iluminación de la escena y permitió por primera vez dejar a oscuras la sala o auditorio, lo que centraba toda la atención en el escenario.

La interpretación también progresa y encuentra nuevas técnicas de actuación y entrenamiento del actor quien utiliza un vestuario preciso, acorde con la época histórica que se representa en la acción dramática, es decir, debe adaptarse a la época del personaje. A partir de ahí, la precisión histórica en el vestuario se estableció como norma, de manera similar los decorados se hacen también precisos históricamente o realistas.

Resultan significativos literatos que también fueron dramaturgos en el tránsito del clasicismo al romanticismo, como los alemanes Johann W. Von Goethe (1749-1832) Friedrich Schiller (1758-1805) y el francés Víctor Hugo (1802-1885).

Has podido comprobar hasta aquí cómo se relacionan muy estrechamente con el arte, todas las características generales de los diferentes momentos históricos que te estamos caracterizando a muy grandes rasgos. Trataremos ahora de explicarte, también de manera muy general esas relaciones entre el momento histórico y las diferentes manifestaciones del arte durante el recientemente finalizado siglo XX.

Ese siglo fue escenario de un vertiginoso desarrollo de la ciencia y la técnica, heredados del XIX, que posibilitó la aparición y perfeccionamiento de inventos tales como el automóvil la aviación, el cinematógrafo, la cosmonáutica, los submarinos y los más diferentes transportes terrestres de gran velocidad, entre otras muchísimas cosas que han permitido a los seres humanos, comunicarse rápidamente, incluso por la radio, la televisión, los satélites, la telefonía fija y móvil, la Internet, pero ese desarrollo no es para todos, ni es igual en todo el planeta.

La primera mitad del siglo XX se caracteriza por los grandes cambios que se produjeron en la sociedad, el recrudecimiento de la lucha de clases y triunfo de las primeras revoluciones proletarias, la Revolución Rusa que cambia el panorama político; dos terribles guerras mundiales que dejaron profundas consecuencias en el desarrollo de la humanidad y el genocidio de las bombas

atómicas, todo lo cual produjo un gran impacto psicológico en todo el mundo; el surgimiento en la Europa Oriental del campo socialista, que estableció la existencia de un mundo bipolar que se divide entre Estados Unidos de América (EE.UU.) y la extinguida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y empieza la guerra fría.

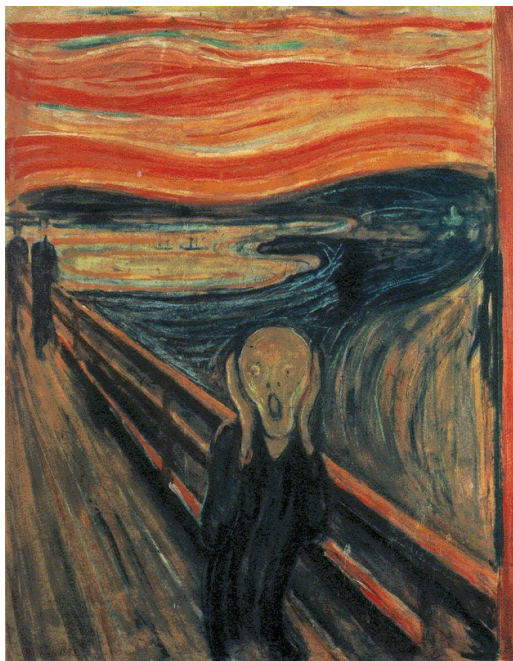
Estos primeros 50 años estuvieron marcados por el peso de las grandes economías mundiales sobre las economías de los países más pobres, lo que devino en años de grandes contradicciones, desigualdades, incomprensiones, inconformidades y luchas de todo tipo, incluso por salvar el mismo planeta y todas sus riquezas, incluyendo la misma vida humana, panorama que heredó el presente siglo XXI.

En el plano artístico surgen las llamadas Vanguardias Artísticas del siglo XX que buscaban innovación en la producción artística. Su principal valor fue lo moderno o la modernidad, es decir, la sustitución de las viejas reglas de la Academia por lo nuevo, lo original más la influencia de los adelantos tecnológicos; y como una reacción a la profunda crisis en que se encontraba sumergida Europa.

Estos movimientos artísticos renovadores, de forma general, se produjeron en Europa en las primeras décadas desde donde se extendieron al resto de los continentes, principalmente hacia América. Estas corrientes vanguardistas son: Impresionismo, Expresionismo, Fauvismo, Futurismo, Dadaísmo, Ultraísmo, Surrealismo, Cubismo, Existencialismo. (Fig. 16).

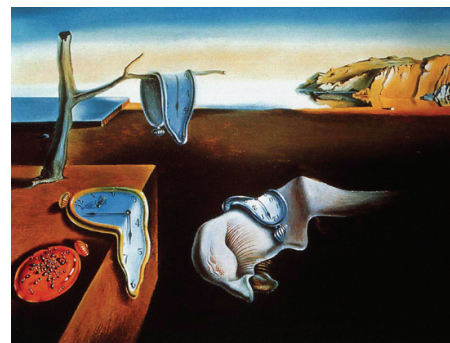
a

b

c

d

Fig 16. a Impresionismo: Tulipanes en Holanda, de Claude Monet (1840-1926),
b Expresionismo: El Grito, de Edward Munch (1863-1944),
c Dadaísmo: Fuente, de Marcel Duchamp (1887-1968),
d Surrealismo: La persistencia de la memoria, de Salvador Dalí (1904-1989)

e

f

Fig 16. e Cubismo: Los músicos, de Pablo Picasso (1881-1973),
f Abstraccionismo: Homenaje a Malavich, de Jorge Orteiza (1908-1910)

Cada una de ellas tenían diferentes fundamentos y características particulares, pero tenían en común: la contraposición a las tradiciones, el ejercicio de la libertad individual y la innovación con audacia y libertad de expresión, se alteraba la estructura de las obras y se abordaban temas no tratados con anterioridad, existe predominio de la experimentación y la rapidez con que se suceden las propuestas, unas tras otras.

En la segunda mitad del siglo xx se produce la caída del campo socialista, y el fin de la Guerra Fría, surge el fenómeno de la globalización y la formación de los bloques económicos entre países diferentes. La ciencia, la tecnología y la sociedad están íntimamente ligadas, en la contemporaneidad todo está basado en la tecnología.

Por ejemplo, el rayo láser creado en los 70 del pasado siglo constituye uno de los más significativos adelantos tecnológicos del siglo xx. Los usos del láser son enormes, se utiliza en la industria, la investigación científica, la tecnología militar, en la medicina y en el arte.

La incorporación del transistor a la radio, también a la computadora en la década de 1950 facilitó la creación de aparatos cada vez más completos, pequeños y asequibles. En los años 1980 surgen las primeras computadoras personales. Asimismo el uso de la informática ha generado profundos cambios sociales y culturales en la segunda mitad del siglo xx.

Surgen diferentes corrientes del movimiento de postmodernidad como oposición o reacción al fracaso del proyecto modernista de las Vanguardias Artísticas de los primeros años del siglo xx, de innovar las formas tradicionales del arte, la cultura, el pensamiento y la vida social y la imposibilidad de su aplicabilidad en las condiciones actuales.

Las nuevas tecnologías de los medios de comunicación y la cultura de la imagen han tenido una influencia decisiva en el surgimiento de la cultura postmoderna, se ha producido una sociedad de la información. Si las vanguardias intentaron cambiar el mundo, más lo hizo la tecnología, la industria cultural donde los medios de comunicación adquieren un papel central.

El postmodernismo defiende la mezcla de lenguajes artísticos, lugares de intersección entre lo visual y lo literario; lo culto y lo popular; lo tradicional y lo moderno; la cultura popular, el descentramiento de la autoridad intelectual y científica. Se desarrollan los grandes espectáculos con tecnologías y efectos de avanzada muy exitosos, donde asisten miles de personas. Las artes responden a las leyes que rigen el mercado y su dinámica. Se niegan los modelos cerrados, se brinda una apertura dando paso a la tolerancia y a la diversidad. En términos de corrientes culturales, el postmodernismo designa generalmente a un amplio número de movimientos artísticos, culturales y filosóficos del siglo xx.

La danza moderna nace en el movimiento expresionista, demostrando la vitalidad de la vida, desde la propia realidad no subjetiva ni contemplativa.

"Lo feo, lo grotesco, lo distorsionado, lo desagradable invadió el campo del arte en respuesta a una sociedad que presentaba esas mismas características [...] una nueva estética se puso de manifiesto: la belleza de lo feo, la estética de lo cotidiano brutal de la vida convulsa". (Márquez, 1988: 5).

No tenía ninguna similitud con el ballet, era una nueva forma de bailar con un nuevo vocabulario técnico, centró su atención en las posibilidades expresivas del propio cuerpo, en la calidad del movimiento y en la expresión. Se inicia en Alemania en la década del 20 del pasado siglo con los estudios del movimiento de los seres humanos en diferentes tipos de trabajo, estados anímicos y físicos, destacando el ritmo, la energía y la forma que adopta el cuerpo al realizarlos; Rudolf Laban (1879-1958), realiza importantes aportes a la composición y escritura danzaria y le concede un carácter educativo a su enseñanza. La danza moderna se desarrolla en EE.UU. donde se codificó técnicamente y se crearon métodos de enseñanza ampliamente difundidos. Otra figura de relevante importancia fue la norteamericana Isadora Duncan (1878-1927) (Fig. 17), la cual se opuso a la utilización de los pasos y posturas preestablecidas por el ballet, e interpretó una danza libre de convencionalismos, siguiendo los dictados de sus emociones, con una poética expresionista muy personal.

Fig. 17 Isadora Duncan

La danza moderna, "aunque un poco más tarde que las otras artes, sigue el mismo proceso de rebelión. Se niegan las puntas tradicionales, el estilo huido del suelo, la maquinaria teatral convencional de telones pintados y el vestuario de tul y, por supuesto, también el acompañamiento musical". (Guerra, 2003: 64). (Fig. 18).

En esta exploración del pasado y ruptura con los patrones y moldes convencionales y la tradición; el bailarín, coreógrafo y maestro ruso Mijail Fokin renueva el ballet y da un nuevo tratamiento a la música, al vestuario, y a los decorados en función del estilo y tema del ballet. Sergio

Diaghilev funda "la compañía de ballet más importante a nivel mundial de principios de siglo xx". (Márquez, 1988: 3), y mediante ella desarrolla las ideas de Fokin.

Fig. 18 Danza moderna

También este movimiento renovador rompe con las reglas y cánones establecidos por las academias y escuelas de pintura, arquitectura y escultura, dando paso a las Vanguardias Artísticas, que originados a fines del siglo xix, se desarrollan en la primera mitad del siglo xx. El Impresionismo, por ejemplo en la pintura, representó al igual que en la fotografía, instantes de la realidad con sus deslumbrantes efectos luminosos, sin embargo, el Expresionismo deforma la figura, buscando conmover, más que gustarle al espectador.

En la arquitectura, también heredados del siglo xix, se utilizan materiales como el metal y el cristal, para hacer edificaciones con funciones nuevas: fábricas, almacenes, aeropuertos y casas donde lo importante eran las estructuras arquitectónicas, sin adornos, con grandes ventanales entre otras características. Se trabaja el hormigón armado como un material constructivo, que permite grandes posibilidades a los arquitectos, como por ejemplo, el uso de balcones y terrazas para comunicar el interior de los espacios, con los espacios exteriores.

En relación con la música del siglo xx se debe hacer referencia a las tendencias de la música culta europea, tales como: impresionismo, expresionismo, tomados en "préstamo de la literatura y la pintura de la época", folclorismo, neoclasicismo, serialismo, aleatorismo, la música concreta, música electroacústica, música de espectáculo y otros términos. Se hacen innovaciones trascendentales en la música de Europa Occidental, que llegan a nuestros países latinoamericanos.

Arnold Schoenberg (1874-1951), junto a sus discípulos Alban Berg y Anton Webern, hacen innovaciones trascendentales en la música de Europa Occidental, representan la corriente estética expresionista. La técnica que empleó evolucionó con los nombres de atonalismo, dodecafonismo o serialismo.

La música llamada concreta surge en Francia después de la Segunda Guerra Mundial; un ingeniero de sonido, Pierre Schaeffer, utilizó los nuevos medios de producción sonora para crear una realidad musical diferente. La Radio Televisión Francesa apoyó esta novedosa corriente, en la que desaparece el intérprete, pues el resultado es una cinta magnética en la que el compositor es el responsable directo. Este trabajo es puramente experimental pues el creador no puede prever el resultado, tiene una primera fase que es de estructuración o creación tomando y grabando los sonidos de la realidad y la segunda de selección y procesamiento del material grabado.

La música electroacústica o música electrónica parte de los sonidos obtenidos en laboratorios por síntesis, por medio de generadores electrónicos, se selecciona y se procesa igual que la concreta. Hoy día, está fundida la música concreta con la electrónica, se llama electroacústica. (Fig. 19).

Fig. 19 Laboratorio de música electroacústica

El aleatorismo produce un nuevo concepto en el que el intérprete tiene participación activa en el proceso de creación de la obra, junto al compositor. El público también puede participar activamente. De ahí que estas obras sean irrepetibles (Carmen Valdés, 1986: 23). Igor Stravinski (1882-1971) resulta ser una figura cimera del siglo xx al igual que Pablo Picasso (1881-1973) en la pintura de ese siglo.

En el análisis del siglo xx en relación con la música debe tenerse en cuenta el desarrollo de los medios de comunicación, entre ellos el cine, la radio y la televisión, los adelantos de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Este fue un proceso paulatino que se remonta a la aparición de las primeras ediciones musicales.

El perfeccionamiento y popularidad de los sintetizadores es a partir de los 70 del pasado siglo, a pesar de que los primeros se construyeron en la década del 20. Existen dos tipos de sintetizadores: el analógico y el digital. La creación de los videos clip o video musical que constituyen una representación visual de una canción, se popularizaron en las décadas de 1980, con artistas como Michael Jackson. También en esta década influyen en el desarrollo de las artes, el perfeccionamiento de la computación y el surgimiento de Internet. (Fig. 20).

Fig. 20 Espectáculo de música contemporánea

En el progreso de los medios de comunicación ha influido, entre otros factores, al avance de la música popular durante el siglo xx. En la primera mitad de este siglo surge el jazz, en Estados Unidos, y se ha expandido por los distintos países del mundo con sus diferentes formatos instrumentales, mezclándose con las raíces nacionales correspondientes.

También en el siglo xx hay que señalar el surgimiento de la música rock, con su más grande representante Elvis Presley y posteriormente los Beatles que realizan innovaciones significativas considerados como aportes al desarrollo de la música en sentido general. Situación similar tiene

la cancionística, muy difundida por los medios audiovisuales y la producción discográfica. Coexisten aún esos géneros con otros como el hip-hop, y el rap.

En la sociedad contemporánea las funciones tradicionales que realizaban de forma bien diferenciada el creador y el público se están perdiendo, porque en ocasiones el público participa creadoramente en un espacio que el compositor le facilita, también en el transcurso de la ejecución de una obra realiza improvisaciones.

Es común, igualmente, la participación activa del público en espectáculos musicales ya sea cantando, percutiendo en diferentes partes del cuerpo o con objetos y la interacción entre diferentes manifestaciones artísticas; han tomado importancia los *happening*, el *performance*, las acciones plásticas, espectáculos masivos y las instalaciones en salas de conciertos, teatros, museos, galerías de arte y otras locaciones.

Hoy día, las tendencias recogen las hermosas instalaciones y *performance* reflejo de nuevos gustos y sentimientos artísticos, los cuales son manifestados por la comunicación reflexiva con los públicos, desde diferentes espacios, diferentes manifestaciones y con niveles de lectura, según la preparación que tenga quien lo aprecia para su disfrute. (Fig. 21).

a

b

Fig. 21 a Happening, b Instalación

Hemos analizado hasta aquí cómo desde el surgimiento de las manifestaciones artísticas hasta la actualidad, las artes han constituido una necesidad para el ser humano; desde el punto de vista espiritual, recreativo y material, en el enriquecimiento de su cultura y de sus valores artísticos. Por una vía importante de comunicación, de ideas, sentimientos, emociones, sensaciones entre los seres humanos, pueblos y culturas.

Actividades

- Realiza pequeños resúmenes gráficos o cuadros sinópticos con las ideas esenciales de cada período.
- Narra un breve recuento del surgimiento de las artes y su desarrollo a lo largo del tiempo.

Las manifestaciones artísticas y sus funciones en la sociedad

El arte cumple diferentes funciones en la sociedad, así como ocupaciones tiene la persona en su vida cotidiana: tanto educativa, como de recreación, de espectáculo, militar, religiosa, econó-

mica, ideológica, estética, decorativa y hasta terapéutica, pues también es utilizado en tratamientos médicos; analicemos las funciones en cada una de las manifestaciones artísticas.

Como ya has estudiado, existen siete manifestaciones artísticas. La literatura como una de ellas, es el arte que emplea la palabra como instrumento, aspecto que seguramente conoces, de la asignatura Español-Literatura. A continuación, te proponemos profundizar un poco en el resto de las manifestaciones partiendo de la música, como manifestación que percibimos por el sentido auditivo, luego la danza, y el grupo de las artes visuales y se concluye con aquellas que nos llegan por ambos sentidos.

La música

En la antigua Grecia se consideraba a la música como el arte de las musas, existen múltiples definiciones sobre esta manifestación, en sentido general se considera que la música es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación de sonidos y silencios con tres elementos esenciales: la melodía, el ritmo y la armonía.

Al combinar y organizar artísticamente los sonidos, se transmite información, tanto desde el punto de vista estético, como afectivo, sentimental, emocional como del conocimiento, se establece entonces un sistema de comunicación entre autor, intérprete y público.

La música tiene tres grandes funciones: para cantar, escuchar y bailar, que seguramente has experimentado. Esta clasificación está condicionada tanto por el criterio o intención de su creador, como por el del público, lo que para un grupo de personas es música para bailar, para otros se convierte en música para ser escuchada o en música para cantar. Incluso, en una misma persona, puede cambiar esta relación, en dependencia de su estado anímico o de la actividad que esté realizando en ese momento.

En las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado tomó auge en nuestro país y dura hasta hoy la siguiente: música folclórica, popular profesional y de concierto:

Música folclórica: es la transmitida por la tradición oral, es "anónima, empírica, colectiva y funcional". (Valdés, 1986:3). Está en constante evolución, mantiene vivos los elementos más característicos a través del tiempo, van interactuando con las nuevas formas y se fusionan con ellas. En diferentes textos pueden encontrarse otras maneras de designarla, por ejemplo: música campesina, primitiva, neofolclórica, etnomúsica, etc. Este tipo de música se nutre de las vivencias del pueblo en general, se amplía con la influencia de la música popular profesional, se establece un intercambio entre las formas creadas en el tiempo y los músicos profesionales.

Popular profesional: cuando la función principal de la música es divertir, esencialmente en el baile popular y se compone con vistas al mercado, para ser difundida por la radio, la televisión, discos, casetes, videocasetes; y el pueblo puede consumirla en diferentes ocasiones, mediante el intérprete y las diferentes agrupaciones musicales. (Fig. 22).

Profesional de concierto: también se le denomina *culta*, este término puede reflejar una concepción de élite, pero en realidad los distintos tipos deben considerarse cultos como reflejo de lo mejor de la cultura. Se aceptan otros conceptos, tales como: clásica, erudita, docta, seria, sabia, profesional. (Fig. 23).

Entre estos tres tipos de música existe una estrecha interacción, pues la música folclórica que se mantiene viva, no se encuentra aislada sino en constante interrelación con otros tipos de música, de las cuales va tomando elementos diversos. Un ejemplo de esta fusión lo constituye el choque de las culturas primitivas de América y África con sus colonizadores europeos.

Fig. 22 Imágen de orquesta de música popular cubana

Fig. 23 Pianista en concierto, Frank Fernández

Por otra parte, tanto la música popular profesional como la música de concierto, se pueden nutrir de temas folclóricos, son muy conocidas las composiciones de Amadeo Roldán y Alejandro García Caturla, por solo citar algunos de los que han recreado la música folclórica y popular en sus obras sinfónicas. Algunas de las obras más destacadas de la música de concierto, ignoradas por las grandes masas de la población, han llegado a su conocimiento y apetencia por medio de la interpretación (en muchos casos con un ritmo diferente al original), realizada por las orquestas de música popular profesional.

Otro criterio de clasificación es a partir de los géneros, por ejemplo: **música escénica** (ópera, zarzuela, opereta, comedia musical, ballet, música incidental para películas y teatro); **música orquestal** (sinfónica, concertante o de concierto, popular); **música de cámara**; **música instrumental** y **música vocal, coral**.

En estos tipos o grupos interactúan los géneros, estilos, instrumentos y formato instrumental, así como las técnicas de creación e interpretación que se van sucediendo en el tiempo, tanto del área nacional como internacional.

Sin embargo, algunos estudiosos en diferentes países están usando el término de **"las músicas del mundo"** o **"las músicas de cada país"** sin mencionar barreras, ni clasificaciones, solo diferencian: la buena, de la mala música. En la actualidad, gracias a los medios audiovisuales en general, existe una gran divulgación de esta manifestación que nos permite participar, tanto de música para escuchar, cantar o bailar, y ya va siendo común encontrarse músicos que interpretan tanto la música popular como la llamada música culta, rompiendo las distancias entre una y otra.

Actividades

- Menciona tres títulos de obras con sus respectivos autores que hayan compuesto música para cantar; tres para bailar y tres para escuchar.
- Selecciona según tu preferencia tres obras musicales de cada grupo mencionado anteriormente, con sus correspondientes autores.

La danza

La danza como manifestación artística se comunica mediante la expresión del cuerpo humano con una energía cinética en un tiempo y espacio determinado. Se refiere a todo tipo de baile en sentido general, y de acuerdo con el lugar donde se realice y el estilo que se interprete, se pueden clasificar en: danza popular, folclórica, ballet, danza moderna, danza contemporánea y postmoderna.

La llamada **danza popular** surge como necesidad de transmitir la fuerza física mediante la expresión del cuerpo, de forma colectiva, estableciéndose una solidaridad entre sus participantes, íntimamente ligada al regocijo popular, más allá de edades y clases sociales. Dentro de ella también se encuentran los bailes de pareja, populares y las llamadas danzas sociales o de salón. (Fig. 24).

Fig. 24 Comparsa o pareja bailando

La **danza folclórica** es una danza espontánea, anónima y popular, que se transmite de generación en generación al igual que las creencias y las costumbres. En un inicio, sus pasos eran simples y repetitivos, de tal forma que cualquier miembro de la comunidad podía participar; no requería la presencia de público; en la actualidad, con el paso de los años se ha enriquecido y su

teatralización requiere de una reelaboración artística que la convierta en un espectáculo, respetando sus características originales. (Fig. 25).

Fig. 25 El zapateo

El **ballet** es una danza de espectáculo, danza teatral, de la que forman parte además de los bailarines, la música, la poesía, los decorados y la pantomima; se basa en un argumento, y en pasos o posiciones preestablecidos y movimientos estilizados, que se han elaborado a través de los siglos; se baila con zapatillas especiales, con predominio del baile en punta.

A principios del siglo XX surge la **danza moderna**, se consolida como hecho artístico y como manifestación independiente, surge como una reacción contra el ballet romántico y clásico. Nace dentro del movimiento expresionista después de la Primera Guerra Mundial y constituyó una nueva expresión en el lenguaje danzario reflejo de la nueva realidad del mundo, con la existencia de sufrimientos e inseguridad producto de la guerra. La realidad se percibió con una nueva mirada, se observó la belleza de lo feo, la hermosura de lo cotidiano brutal.

La danza moderna se basa en todas las posibilidades expresivas del cuerpo y del gesto humano, que reflejan la realidad y la vida cotidiana, desde las emociones y sentimientos de la persona, en la que el torso dicta el curso de los movimientos y se rechaza el baile en puntas, con zapatillas, el estilo huidizo del suelo, el vestuario de tulés (características del ballet) para incorporar el pie descalzo en contacto con el suelo y el vestuario flexible y ajustado al cuerpo que permita el movimiento libre y expresivo de todas sus partes, incluso se incursionó en el desnudo. En el acompañamiento musical se incluyen nuevas sonoridades, con ritmos y medios sonoros no usados hasta el momento en el lenguaje danzario, incluido el silencio.

Pasado este momento de total oposición al ballet que caracterizó a la danza moderna en su etapa inicial, comienza a aceptarse su técnica en la formación de bailarines y a partir de estos se forman las compañías de danza moderna.

"Los diferentes estilos y técnicas de movimiento corporal aparecidos a través del tiempo y en distintas latitudes, tan separados, independientes y alejados entre sí, durante décadas, como el ballet clásico, la acrobacia, la danza moderna, el jazz y hasta el propio kárate y kung-fu, parecen darse la mano cordialmente para convertirse en simples medios técnicos con los cuales lograr un espectáculo mayor que no será ni ballet clásico, ni danza moderna, ni acrobacia específicamente, sino un espectáculo totalizador, teatral, en el que de forma cohesionada y equilibrada se mezclen

¿y se relacionen todos ellos, con el objetivo de obtener una forma artística, que los incluya y a la vez que lo supere artísticamente" (Márquez Romero, 1988: 86).

No se basa en un estilo único, sino en medios de expresión diferentes, tomados del mundo de la danza, del teatro, del movimiento corporal, que unidos dan lugar, a la aparición de una forma teatral nueva y autónoma que busca la experimentación, el poder emocional y una nueva verdad, que brinde a la expresión del movimiento del cuerpo la liberación de todos los convencionalismos, de todas las reglas, de todas las ataduras. Surge un nuevo tipo de intérprete, que más allá de la técnica que posea, transmite su propia imaginación y su propia vida.

El vestuario se adecua a las temáticas de las danzas e irrumpen en escena los pantalones jeans, los pulóveres y los zapatos tenis o zapatillas deportivas.

Este período que media entre la danza moderna en su etapa más estricta y la danza postmoderna es considerado por unos autores como **danza contemporánea** mientras que otros consideran una sola etapa que denominan danza moderna o contemporánea.

Con la llegada de la postmodernidad la danza espectacular sigue viviendo en todos los tipos y estilos históricos en que se ha venido manifestando, pero surge un tipo de danza que responde a las características del arte postmoderno.

La **danza postmoderna**, cuya máxima expresión es la danza teatro, es caracterizada por Ramiro Guerra en varias de sus obras. Entre sus rasgos fundamentales podemos citar los siguientes: (Fig. 26).

Fig. 26 a Ballet, b Danza moderna, c Danza contemporánea, d Danza postmoderna

Mostrar en escena elementos del proceso creativo que hasta el momento permanecían ocultos, formando parte del discurso danzario lo imprevisible. Como pueden ser choques de bailarines, calambres o fatiga muscular, regaños del coreógrafo por una ejecución incorrecta, órdenes de vol-

ver a comenzar una secuencia de movimientos, apagones, interrupciones de la música, caídas o cierres bruscos de telones, estornudos, risas.

El tiempo y el espacio se dilatan, el movimiento puede acelerarse o retardarse como la cámara en el cine, el movimiento puede detenerse presentando inmovilidad de la imagen o fraccionando las secuencia de movimientos en imágenes entrecortadas.

La obra, puede tener continuidad en otro día, o en cada puesta comenzar por una parte diferente (por el final, por el centro) con lo que se fracciona el tiempo lineal de la obra y se ofrecen múltiples significados.

El espacio puede cerrarse, ampliarse, salirse de los escenarios a los pasillos y áreas exteriores de los teatros, irrumpir en los parques y calles.

La utilización de la energía proyectada con dosis mínimas de esfuerzo, creándose un estilo acuoso.

El minimalismo, se aplica en la realización de movimientos cortos o pequeños motivos reiterativos con diferentes intensidades de energía que centra en pocos elementos el mensaje dirigido al espectador. Es decir, se logra más con menos.

La ruptura de los diseños unitarios (tipo cuerpo de baile) para dispersar a los bailarines por el espacio, cada uno con acciones danzarias e intensidades energéticas diversas, que plasman un discurso asimétrico, nervioso, agitado, con una gran diversidad de focos para el espectador, que no puede seguirlos todos y debe optar por uno.

Se dejan a un lado las viejas formas coreográficas tomadas de la música y el drama, para recurrir al aleatorismo coreográfico con fragmentos de diferentes obras combinadas con ejercicios de clases y con un fuerte componente de improvisación.

Tendencia a la utilización de la música aleatoria, el *collage* musical, la música grabada reforzada con percusión o voz en vivo, la música hecha por los bailarines con percusión corporal, taconeos o frotación del piso, así como por objetos que portan estos (cascabeles, sonajas, palos que golpean el tabloncillo).

La escenografía tiene carácter funcional, se utilizan elementos bidimensionales o tridimensionales para dividir los espacios, para bailar sobre ellos, para percutir, para incorporar el vestuario.

Se hace uso de la estética gay (hombres con faldas de mujeres, mujeres con órganos sexuales masculinos), de la antiestética rompiendo con los cánones establecidos (un bailarín que ejecuta pasos de ballet clásico con tutú y botas de trabajo), se utiliza el *kitsch* que tiene que ver con el mal gusto, la cultura de masas y la propaganda comercial, para ridiculizar la realidad, haciendo reír con amargura.

El público ante la complejidad del discurso danzario no puede determinar cuándo una acción es casual o premeditada, cuándo está ante un final o un comienzo, hacia qué bailarín o grupo dirigir su atención; deja de sentirse confortable, abandona la postura interpretativa para asumir una puramente contemplativa, permitiendo que las ambigüedades queden sin resolver, para seguir la resonancia de la obra y construir el significado final a partir de su subjetividad.

Toda la danza, sea popular, folclórica o espectacular se dividen en dos grandes áreas: narrativa y abstracta.

La **danza abstracta** está desligada del mundo exterior, se desenvuelve en un mundo emocional, ligado al subconsciente con un fuerte racionalismo, es decir, relacionado con la razón pero sin representar la realidad.

En la **danza narrativa** existe una imagen a plasmar o reproducir, es la visión de hechos, acontecimientos o sucesos que se reviven. Es la imitación real por medio del movimiento físico en el marco artístico de la danza. (Ramiro Guerra, 2003:12).

Actividades

- Elabora un laminario con ejemplos de danza popular, folclórica, ballet, danza moderna o danza contemporánea y postmoderna. Puedes utilizar fotos, recortes de revistas o dibujos ilustrativos.
- Investiga el título de obras con sus correspondientes autores de los distintos tipos de danza. Recuerda que si pertenece a la danza folclórica puede ser anónima.

¿Artes Plásticas o Artes Visuales?

Te proponemos ahora que seas un observador cuidadoso de todas las formas que están a tu alrededor, en la casa, dentro y fuera de la escuela, en las calles que diariamente recorres para ir y volver de tus diferentes actividades. En todos esos lugares seguramente encontrarás cosas, formas diversas que por alguna razón atraerán tu curiosidad, porque te resultan interesantes, agradables y provocan en ti diferentes sentimientos.

Esas formas que te han gustado en todos esos lugares, son las que se integran en el gran mundo de las artes, que conocemos como Artes Plásticas, y más recientemente, como Artes Visuales, y que a continuación te presentamos.

Seguramente, habrás visto algunas formas como pintura, dibujo, fotografía, escultura, cerámica, arquitectura, entre otras, que existen en un espacio real y que te llegan mediante imágenes percibidas por todos los órganos visuales en sus relaciones con el cerebro, esas son a las que cotidianamente se les han conocido como artes plásticas, cuando a ellas se les incorporan otras manifestaciones, como el diseño industrial, que son el resultado de la integración de diferentes expresiones artísticas y del desarrollo científico-técnico, que también se perciben a través de los órganos de la vista, se les llaman artes visuales.

Artes visuales

Las artes visuales son las que, como puedes comprobar, incluyen las artes plásticas, y otras manifestaciones artísticas que se aprecian fundamentalmente por los órganos visuales, y son resultado del desarrollo propio de la ciencia, la técnica y la actividad artística. Por eso, a partir de aquí hablaremos solamente de Artes Visuales, para abarcar todo el universo de formas distintas, que conocemos al mirarlas y que tienen un papel fundamental como medio necesario de conocimiento de la realidad en sus diferentes facetas, ya que provocan sensaciones visuales muy importantes para la comprensión de todo cuanto nos rodea. Sirva de ejemplo, la fotografía que surgió por el desarrollo científico-técnico de fines del siglo XIX, dio lugar al cine que presenta también imágenes, pero en movimiento y a partir del cine, la televisión y el video. El diseño gráfico que aparece como una necesidad al desarrollarse el grabado, con la aparición de la imprenta, manual primero y luego industrializado con diferentes máquinas.

De su manera particular de existencia física en el espacio pueden ser clasificadas en:

Planimétricas: son aquellas que se realizan sobre una superficie plana, presentan dos dimensiones (ancho y alto) y pueden observarse desde un solo punto de vista. Entre ellas encontramos el dibujo, la pintura, el grabado, la gráfica, la fotografía y los textiles. (Fig. 27).

Volumétricas: presentan tres dimensiones alto, ancho y profundidad, y para poder observarlas en su totalidad es necesario recorrerlas con la vista desde distintos puntos a su alrededor. Ejemplo de ellas son la cerámica, la escultura, la orfebrería, la herrería, las instalaciones, los objetos de vidrio y el diseño industrial. (Fig. 28 a y b).

Espaciales: cuentan con un espacio interior previamente diseñado que puede ser recorrido por el hombre y que está organizado según la función social para la que han sido creadas.

Entre ellas encontramos la arquitectura, la jardinería, el urbanismo y el diseño ambiental. (Fig. 28 c y d).

Fig. 27 a Pintura El rapto de las mulatas, de Carlos Enríquez, b Dibujo estudio de figura humana

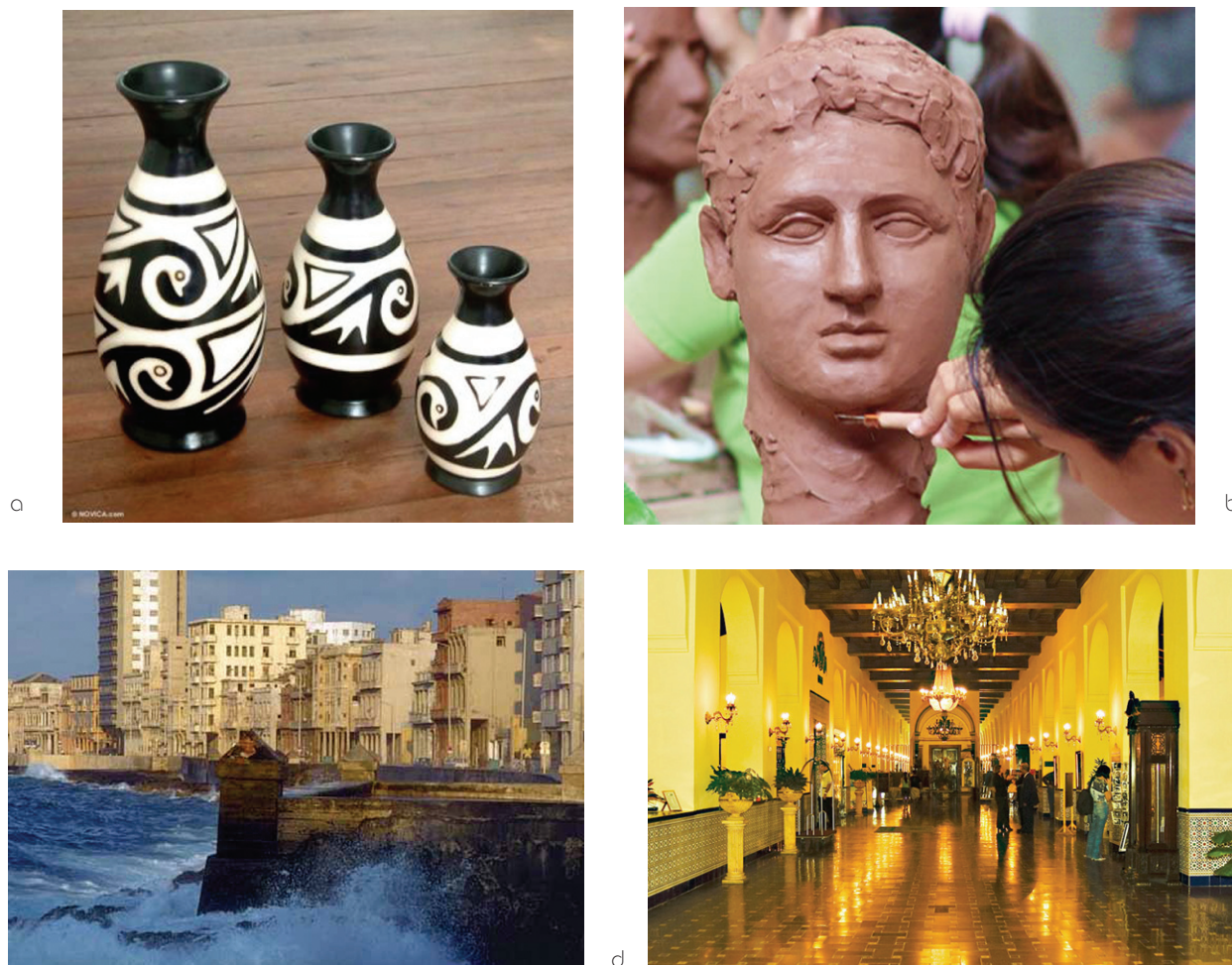

Fig. 28 a Cerámica, b Escultura, c Malecón habanero, d Arquitectura del Hotel Nacional

Cinéticas: presentan movimiento como parte de sus medios expresivos. Pueden presentar dos o tres dimensiones y se pueden percibir desde uno o varios puntos de vista. Ejemplo de ellas son la escultura móvil, el video arte, el *performance* y el *body art* (arte del cuerpo). (Fig. 29).

Fig. 29 a Performance, b Body art, de Manuel Mendive

Por ser tan variado el mundo de las formas te presentaremos de ellas solamente aquellas que se consideran las más representativas: pintura, gráfica, escultura y arquitectura, pero te sugerimos que utilices la bibliografía que aparece al final del texto para que conozcas más ampliamente las demás. Por otra parte, el resto de las manifestaciones como la danza, el teatro, o los audiovisuales, como el cine, el video, por ejemplo, serán estudiadas también en este libro, porque tienen personalidad propia como manifestaciones artísticas.

El dibujo y la pintura

Éstas se clasifican entre las manifestaciones planimétricas de las artes visuales. Podemos diferenciarlas de forma muy sencilla ya que el dibujo no mezcla los colores, solo trabaja con ellos variándolos en zonas claras y oscuras, lo que no quiere decir que se limita a un solo color. El dibujo además, se considera la base de las artes visuales pues siempre se comienza una pintura, escultura, obra arquitectónica u otra, representándola a través de un dibujo. Por su parte, la pintura, sí utiliza las mezclas de colores para lograr interesantes tonalidades. Entre los materiales que se utilizan están los lápices o grafitos, crayones de ceras conocidas como crayolas, barritas de colores sin revestimientos de madera, para la técnica del "pastel", en la que los colores son muy delicados y transparentes, la acuarela, la tempera, la encáustica que se trabaja con ceras coloreadas derretidas y el óleo, otro pigmento de base pastosa que se emplea sobre todo con pinceles de diversas formas o espátulas sobre disímiles soportes como tela, papel, madera o paredes.

La gráfica

Esta es también una manifestación planimétrica de las artes visuales que se caracteriza por los materiales y las técnicas que utiliza para reproducir imágenes de todo tipo y transmitir un mensaje. Sobre una superficie plana de madera, piedra, o metal, entre otras (taco), el grabador realiza la imagen con diferentes instrumentos como los buriles, gubias o punzones. Utiliza tintas negras o de diferentes colores, o sustancias ácidas que se esparcen con un rodillo por la superficie grabada y sobre ella coloca un papel o tela generalmente. Luego presiona la superficie, también con disímiles procedimientos, para imprimir la imagen previamente grabada. En dependencia del material utilizado en el taco se nombra grabado en madera o xilografía; en piedra o litografía; en metal o calcografía, entre otros.

En el siglo xv la invención de la imprenta en Europa, fue un suceso de verdadera importancia para la sociedad, porque permitió reproducir numerosas veces una imagen, y de esa manera contribuir a que aumentaran los conocimientos y se divulgaran más rápidamente.

La escultura

Debes recordar que la escultura, por su apariencia física la clasificamos como una manifestación volumétrica de las artes visuales, por tener alto, ancho y profundidad (tridimensional) aunque no siempre en la misma medida, ni de la misma forma.

Sus materiales son muy diversos, porque se utilizan diferentes tipos de piedras, maderas, metales, arcillas, entre otros, lo que determina los instrumentos y las técnicas a utilizar. Ejemplo de ellos son el modelado para el barro u otro material moldeable, esculpido para la piedra, tallas en madera, fundiciones en metales, vidrio, plástico o ensambladas en una variedad más amplia de ellos. Pueden ser clasificadas como exentas o de bulto, cuando están libres en el espacio, o ser bajo relieve cuando están adosadas a un muro. Sus temáticas son muy diversas porque responden a los intereses de las diferentes épocas y culturas y sus formas pueden ser varias, así se encuentran cerradas, abiertas, estáticas o en movimiento, que se conocen también como esculturas cinéticas, por lo que se clasifican como tal según su apariencia física.

La arquitectura

Dentro de las manifestaciones espaciales de las artes visuales, hemos seleccionado a la arquitectura porque es la más vinculada a las necesidades vitales de las personas, de ella José Martí, en su obra *La Edad de Oro*, que seguramente conoces, dijo que las casas podían contar la historia de los seres humanos.

La arquitectura es el resultado de proyectar y construir edificaciones, desde una idea particular de que sean formas agradables, con la intencionalidad de resolver necesidades humanas muy concretas; por eso, además, debe ser funcional, lo que determina sus temáticas que pueden ser civiles, domésticas, religiosas, militares, industriales, edificaciones particulares o públicas, individuales o sociales.

En consecuencia, sus materiales y técnicas constructivas se han ido enriqueciendo desde sus orígenes hasta el presente, a tono con el desarrollo de la ciencia y la técnica, así, son materiales: la piedra, el barro, la madera, el concreto, el hierro, el cristal, el hormigón armado, entre otros. Son sus elementos tipológicos y funcionales, por ejemplo, la planta, que es el dibujo o diseño de lo que se quiere construir, los muros o paredes, los techos o cubiertas, las columnas, las pilastras, los arcos de diferentes formas, los vanos como ventanas y puertas, entre otros muchos.

Para dar un orden a las construcciones de acuerdo con sus funciones, se concibe el diseño urbano, que incorpora al conjunto de construcciones, las zonas peatonales, las vías de circulación de vehículos, las áreas verdes, como jardines y parques, las fuentes u otras formas escultóricas para embellecer el entorno visual. (Fig. 30).

Fig. 30 Fotografía del Obelisco de Marianao

Actividades

- Identifica en tu comunidad obras planimétricas, volumétricas, espaciales y cinéticas. Señala el autor en aquellos casos que sea posible.
- Elabora un listado con ejemplos de las que más te gusten y explica el por qué.
- Proponte algunas acciones que puedas cumplir para contribuir al cuidado de las edificaciones y el diseño urbano de tu comunidad.

Artes que se perciben por los sentidos del oído y la vista

En la actualidad el término *audiovisual* es entendido como la técnica de trabajar con el sonido y la imagen en movimiento en un soporte digital o analógico. Sin embargo, existen otras manifestaciones que se perciben por los sentidos auditivo y visual. Por esta razón, podemos concluir que entre las artes que nos llegan mediante estos dos sentidos se encuentran la danza, el teatro y el cine. Ya estudiamos la danza, continuaremos con el teatro, que ya sabes tiene sus inicio en la comunidad primitiva, después el cine, que por ser la última de las manifestaciones en surgir, es conocido como el séptimo arte y se concluye con los medios de comunicación: radio, televisión, video.

El teatro

El origen de la palabra **teatro** viene del griego *theatron*, que significa lugar para ver o lugar para contemplar. El teatro es una rama de las artes escénicas, que consiste en la representación o actuación de historias frente a un público, en la que se combina en un espectáculo, el discurso, gestos, danza o expresiones corporales, escenografía, música, efectos sonoros. La puesta en escena de una obra teatral requiere de un equipo de trabajo integrado: por los actores que interpretan la obra teatral, el escenógrafo, el diseñador, el luminotécnico, maquinistas, vestuaristas, entre otros técnicos y el director que se ocupa de unificar todos estos elementos para convertir el material escrito en la obra teatral.

En el teatro se presentan diversos géneros, tales como: *tragedia, comedia, drama, tragicomedia, farsa, melodrama*.

La tragedia es la forma más antigua de teatro, es una obra dramática de carácter y asunto muy serio con un desenlace triste, de gran complejidad, que despierta en el auditorio emociones como miedo y compasión por el sufrimiento del personaje principal que siempre es un gran hombre, personajes ilustres o heroicos, que generalmente no sale victorioso al final.

La *comedia* es un género teatral que representa el lado festivo y alegre de la realidad, con acciones de la vida cotidiana y tiene un final feliz, placentero y optimista. Trata temas ligeros, aunque el contenido sea serio, ofrece temas reales de la vida cotidiana, en los que se reconocen defectos y se hacen críticas a determinadas personas e instituciones; estas situaciones provocadas producen risa en el espectador.

El *drama* es el género teatral dramático no tan serio como la tragedia; se representa una acción de la vida, mediante el diálogo de los personajes, que tratan cuestiones serias y profundas. Representan historias de héroes, figuras, episodios o procesos históricos.

El *melodrama*, es un tipo de drama que trata un tema serio, pero se representa con efectos más sensacionalistas que la tragedia, que provocan el sentimentalismo en los espectadores ante un argumento romántico, y de forma general el protagonista vence al final. Este género goza de gran popularidad entre los públicos.

La *farsa* es una pieza cómica destinada a hacer reír, en la que se exagera la acción, los caracteres de los personajes y se llega hasta la burla de la realidad, es más irreal que la comedia pues no refleja la realidad exactamente.

La *tragicomedia* es una obra dramática que tiene elementos de la tragedia y de la comedia, intervienen personajes de distintas clases sociales donde se mezclan acciones nobles y malvadas. (Fig. 31).

Fig. 31 a *Burgués-gentil hombre*, de Molière, b Obra de teatro cubano de A. Estorino

Fig 31 c Obra de teatro cubano *Se durmió en los laureles*, d Obra de teatro, París

En el teatro musical se encuentran:

La *ópera*, que es una representación teatral con un argumento, compuesta para que los personajes canten, e interviene la orquesta, la danza, la palabra, el decorado, entre otros elementos; y la *zarzuela*, género típico español, obra dramática y musical, de carácter ligero, en la que alternan la declamación, la música y el canto, también incluye decorado y la orquesta, entre otros elementos.

La *opereta*, se parece a la ópera, pero su argumento es más superficial y tiene carácter alegre, en el que predomina la sátira.

La *revista musical*, es un conjunto de canciones, sátiras o danzas que no se relacionan entre sí, se unen a partir del título de la revista y carece de argumento. (Fig. 32).

Fig. 32 Comedia teatral

Actividades

- Busca información en tu comunidad sobre la actividad teatral, realiza un breve comentario y coméntalo con tu familia.
- Elabora un cuadro resumen de los géneros teatrales para que puedas reconocerlos cuando observes una puesta en escena.

El cine

Es bastante común, en nuestro contexto, como parte de la vida familiar que transcurre durante los fines de semana, dedicar un tiempo a "ver películas".

Dentro de la programación televisiva cubana, se ofrecen variados espacios en los que, fundamentalmente, de acuerdo con los gustos y las preferencias del público se decide qué observar. Así por ejemplo, los más pequeños disfrutan casi siempre de "los muñes", mientras que los otros miembros de la familia se debaten entre los productos enmarcados en la ciencia ficción, el suspense, las comedias sentimentales, entre otras tantas posibilidades. Claro está, coincidirás con nosotros, en que muchas veces se presentan discrepancias en cuanto a esta selección, pues lo que para ustedes, como público joven, puede significar "atractivo y novedoso", es posible que para los abuelos se clasifique como "intolerante y negativo".

De una u otra manera, es innegable cómo el cine (aunque sea visto por televisión) está presente entre nosotros. Así somos capaces entonces de emitir nuestros juicios y valoraciones: "me gustó mucho la película porque..." o simplemente "la película está malísima..." Es casi imposible mantenernos al margen, cuando de un producto cinematográfico se trata, y cuando a nuestro alrededor se suscitan discusiones acerca de la película que se exhibe, nos estimulamos para verla. Así podemos lograr nuestro propio criterio, sin que nadie "nos la cuente".

En este sentido, las valoraciones alrededor de los productos cinematográficos responden a varios factores, entre los que, insistimos, está presente el gusto personal. Pero también es importante el nivel que posea el espectador acerca de la temática que se ofrece, así como el conocimiento acerca de las formas de realización técnico-artística, entre las más importantes. Lógicamente tendrá más elementos para hacer una valoración integral, quien se haya dedicado al estudio y profundización de esta manifestación. Experiencias en cuanto al desarrollo de cine clubes y círculos de interés de personas aficionadas al cine, sin que profesionalmente haya sido su radio de acción, han dado como resultado un espectador más crítico, considerando lo que bien señala nuestro José Martí al plantear que "[...] La crítica no es censura ni alabanza, sino las dos, a menos que sólo haya razón para la una o la otra [...]" (José Martí, t. 20, 1991:135).

Significa que, no solo se puede discrepar, sino también puede disfrutarse a plenitud del hecho artístico que ocurre cuando se observa un producto cinematográfico.

El cine está reconocido como manifestación artística. Sin embargo, también es considerado como una gran industria. Arte e industria al mismo tiempo. En este sentido es importante tener en cuenta su evolución, porque no siempre el cine ha sido como se presenta en la actualidad. Incluso, hoy día, no es imprescindible "ir al cine" para disfrutar de una película, sino que los adelantos tecnológicos han ido acercándolo a la vida doméstica.

Como todo descubrimiento, el surgimiento del cine no se da "por obra de la magia", si bien, así parecía, cuando se dio la primera proyección cinematográfica, en París, en diciembre de 1895. Varios antecedentes se presentan como impulsores del legado de los hermanos Lumière, tanto desde el punto de vista científico-técnico, como desde el punto de vista de las artes. Pudieran mencionarse entre los más destacados, algunos juguetes ópticos, tales como los discos de car-

tón, donde se dibujaba en una cara un pájaro y en la otra, una jaula y era sostenido por unos hilos, que al tensarlos se hacía girar rápidamente y provocaba la visión de encontrarse el pájaro en la jaula. También las linternas mágicas, mediante las que se proyectaban imágenes sobre una superficie. Muy importante fue el desarrollo de la fotografía, que a su vez también llevó un largo proceso de experimentación, mediante la cual se logra imprimir imágenes en una superficie transparente. Sin embargo, el hombre en su búsqueda constante, con el afán de reflejar cada vez mejor la realidad, comprendía que esta era aún insuficiente. En el mundo existe el movimiento, que no era posible observarlo en la fotografía. Se comienza a trabajar entonces con la sucesión de imágenes fijas, cuyo efecto ofrece la sensación de movimiento.

¿Puedes tener la idea? De seguro, cuando te encontrabas estudiando en la Educación Primaria, tuviste la experiencia de dibujar en una libreta, o en un simple grupo de hojas, cosidas o engramadas, figuras en distintas posiciones. Si después, rápidamente pasabas las hojas, donde se encontraban estas figuras, podías comprobar que parecía que se movían.

Esta necesidad de movimiento se plantea también en las artes, las cuales evidencian un notable desarrollo durante el siglo XIX. El teatro y la danza, reúnen lo visual y lo sonoro, así como en cierta forma reproducen el movimiento, pero van sintiendo algunas limitaciones: ¿cómo lograr reproducir determinados acontecimientos? ¿Cómo llevar a la escena teatral, las carreras de caballos, las paradas militares, las llegadas de trenes, las actividades de las fábricas? Son problemáticas que se plantean y que propician la búsqueda de soluciones. Es en ese proceso que ve la luz el cine.

Entonces, ¿qué es el cine?

Según Rodolfo Santovenia en su Diccionario de Cine especializado:

Cine: "abreviatura de cinematógrafo. Procedimiento técnico de representación mediante la imagen en movimiento ilusorio. Arte de expresar, por medio de luminosidad, la imagen movida. Por extensión la palabra vino a designar el procedimiento de registro y reproducción del movimiento, y luego, poco a poco, las salas (se va al cine), en fin el arte mismo. El término ha llegado a ser un concepto universal, abstracto, que implica un mundo, una manifestación de la vida, un hecho y una idea de una civilización, una ciencia, una industria y un arte". (2006:42). Es bueno que conozcan que en sus inicios el cine fue la simple representación en muy pocos minutos, de hechos de la cotidianidad, a manera documental. Simplemente se grababan y se reproducían las imágenes, mediante el cinematógrafo. Los mismos títulos de los materiales, dan idea de los hechos que mostraban: *Salida de las fábricas, La comida del bebé, La llegada del tren, El regador regado*. Era la etapa del cine mudo. No obstante, constituyó un gran suceso, para los espectadores poder observar en la pantalla, esas imágenes "que se movían" y reflejaban su propia realidad.

Un ejemplo que siempre se menciona, como muestra del asombro de las personas que acudían a las proyecciones, es el filme *La llegada del tren*, pues los espectadores al observar el avance de la locomotora experimentaron gran temor, ante la sensación de que se les venía encima. Es muy probable que esta anécdota provoque en ti cierta sonrisa y creas que es una exageración, pero debes valorar que ese hecho ocurrió hace más de 150 años ¿podrás imaginártelo? Entonces se asistía a las proyecciones cinematográficas como una novedad.

Sin embargo, llegó el momento en que ya no llamaba la atención. Lo que había sido algo diferente, mostraba cierta decadencia en el interés del público. De ahí que se buscaran otras formas para mostrar los mensajes cinematográficos. Nuevas personalidades se incorporan a "hacer cine" entre las que no podemos dejar de mencionar a George Meliès, quien era prestidigitador y director de teatro e incorpora al cine la escenificación cinematográfica y los trucos. Dirige cerca de 400 películas, entre ellas *Viaje a la Luna*, en 1902.

Se ofrece entonces, el cine como un espectáculo de feria, algo diferente a lo que ya se iba mostrando. Si alguna valoración debiera hacerse sobre este realizador, es lo indiscutible de su intento por contribuir a un producto cinematográfico con nuevos elementos, que motivan la atención y el interés del público. Sin embargo, algunos estudiosos al respecto refieren que la etapa del cine con Meliès, no pasa de ser "teatro filmado".

Al incorporar al cine elementos propios de su forma de expresión, tales como los planos y el montaje, que lo distinguen de otras manifestaciones artísticas, es que se comienza a considerar entonces como arte. Insistimos en que es producto de todo un proceso de creación e ingenio.

El filme *El Acorazado Potemkin*, de Eisenstein, materializa esta nueva forma, dada su técnica expresiva, que lo convierte en un clásico de obligado estudio y análisis, si de historia del cine se trata.

Sergio Mijailovich Eisenstein (1898-1948) ingeniero soviético, pintor, soldado, decorador, director teatral. Uno de los más grandes cineastas del mundo. Entre sus principales películas se encuentran: *El Acorazado Potemkin*, *Iván el Terrible*, *Alejandro Nevski*. Publicó numerosos libros, tales como *El sentido del cine* y *La forma del cine*.

Una etapa cualitativamente diferente se produce con la incorporación del sonido al producto cinematográfico. El filme *El cantante de jazz* marcó sus inicios, en 1927. Verdaderamente siempre se evidenció la necesidad del sonido. Desde el punto de vista psicológico está demostrado cómo la música y los efectos sonoros inciden en el estado emocional del espectador; es así como, aún en las proyecciones de las películas silentes, que llegan a su gran esplendor bajo la autoría del gran genio del cine que fue Charles Chaplin, se hacían acompañar de un pianista u orquesta, en correspondencia con las escenas brindadas ofrecían piezas musicales que sin lugar a dudas, contribuía a que se recibiera mejor el mensaje.

Charles Chaplin (1889-1978), inglés. Importante personaje de la historia del cine, cuyo talento artístico y posibilidades creativas lo llevan a ser considerado como uno de los genios artísticos de la época contemporánea. Su sentido del humor, su agilidad para establecer la comunicación visual con el auditorio y su genio para crear las situaciones más difíciles e inimaginables, lo llevaron a hacer un cine diferente al de entonces, donde la risa iba acompañada de un gran humanismo en todas sus fases. Entre sus obras maestras figuran *Tiempos Modernos*, *La Quimera del Oro*, *El Gran dictador*. Por los años vividos, tuvo la experiencia de realizar obras, tanto en su etapa de cine silente, como posteriormente el cine sonoro.

La incorporación del color también marcó un momento importante en el desarrollo del cine, en su incesante andar se van incorporando nuevas técnicas y formas, en correspondencia con los requerimientos del desarrollo de la humanidad, que lo van perfeccionando. "Hacer cine" se convierte en un proceso complejo, altamente especializado, que implica gastos, inversiones, toda una estructura que garantice los recursos humanos y materiales para su existencia. ¿Has pensado, cuántas personas e instituciones intervienen en una producción cinematográfica? Con solo fijarte en los créditos, que aparecen una vez terminada cualquier película, podrás tener una idea.

Es por esto, aunque expresado simplemente, que el cine es también una industria, en la que coexisten numerosas productoras que garantizan la realización de las obras cinematográficas, desde su concepción hasta su puesta final.

Géneros cinematográficos

Con el interés de profundizar en el estudio de los objetos y fenómenos que nos rodean, cada vez se hace más frecuente acudir a criterios de clasificación. A estas se llegan teniendo en cuenta diversos puntos de vista, resultado del trabajo de la labor de personas especializadas. Esta situación no es diferente en el cine. Un punto de vista que está presente para clasificar los filmes,

es el relacionado con su tiempo de duración. En este sentido hay cortos y largometrajes. Generalmente se considera cortometraje, cuando no excede los 33 minutos de proyección; los largometrajes, los que exceden los 60 minutos. Incluso se hace referencia al medimetraje, para aquellos filmes cuya duración se encuentra entre los 30 y los 60 minutos aproximadamente.

Hay otros puntos de vista. Al comenzar el tema hicimos alusión a distintos tipos de películas. Es así que podemos referirnos por ejemplo a las películas de terror, de aventuras, policíacas, a las comedias, dramas, musicales, didácticas, entre otros.

Una clasificación que te proponemos considerar es aquella que plantea como géneros los siguientes: el **documental**, la **ficción** y el **animado**.

En el contenido ya abordado, conociste cómo el **documental** está ligado a los propios inicios del cine. Su esencia radica en plasmar lo más directamente posible una realidad, con objetos y personajes, "reales", no actuados. Su intención es informar y testimoniar sobre determinado aspecto, de valor científico, histórico, educacional o divulgativo, sin dramatización aparente de los hechos mostrados. De seguro en más de una ocasión te has detenido a observar documentales, que han despertado en ti motivación e interés. ¿No conoces un bellissimo documental titulado *Por primera vez* (1967) (Fig. 33), realizado en blanco y negro, del destacado realizador cubano Octavio Cortázar? ¡Sería tan favorable que pudieras observarlo! En él se refleja la experiencia vivida por los pobladores de un lugar intrincado de la Sierra Maestra, donde aún se carecía de electricidad, al observar una película "por primera vez" mediante el cine móvil.

Fig. 33 Por primera vez, afiche

Octavio Cortázar (1936-2008). Director de cine. Fundador del ICAIC. Realizador de documentales y filmes de ficción. Entre los primeros se destacan, *Por primera vez* (1967), *Acerca de un personaje que unos llaman Babalú y otros San Lázaro* (1968), *Al sur de Maniadero* (1969). Como obras de ficción se mencionan *El Brigadista* (1977) y *Guardafronteras* (1981).

El llamado género de **ficción** se caracteriza por la reconstrucción o recreación de escenarios, épocas y ambientes. Independientemente que el argumento puede estar basado en situaciones ocurridas en la realidad, responde a una reelaboración, basada en la imaginación de sus creadores y en la participación de actores para su representación.

Hay autores que plantean que el tercero de estos géneros, el de **animación** o también llamado **dibujo animado** es propiamente el más cinematográfico, porque es el más concordante con la esencia general del cine como sucesión de imágenes recreadas sobre una superficie a partir de una matriz, o sencillamente, como imágenes en movimiento. Se produce la ilusión de que dibujos, muñecos u objetos estáticos tienen movimiento propio. Lejos de lo que en ocasiones pueda parecer, este género posee el mismo nivel e importancia que los anteriores y presenta además como característica su representación mediante dibujos, trazos y otros signos representativos de personas, animales y objetos.

Esta clasificación de los géneros, fundamentalmente está basada en el modo de hacer el filme, sin dejar de tener en cuenta que en ocasiones se consideran géneros y subgéneros, puesto que es perfectamente posible analizar un filme de ficción que se corresponda con la temática histórica, o con el suspense, entre otras ya mencionadas anteriormente. Ocurre también que algunas veces en un filme, perteneciente a un determinado género, se insertan algunos elementos de otros géneros. ¿No has observado acaso, películas de ficción, donde se presentan actores que intercambian con personajes propios de los dibujos animados?

Pero se hace necesario que al estudiar estos aspectos tengas en cuenta que en todos los géneros, está presente el proceso artístico, puesto que toda obra cinematográfica responde a códigos artísticos.

Actividades

- ¿Qué relación encuentras entre el cine y el resto de las manifestaciones del arte?
- ¿Cómo se clasifican por su apariencia física la danza, el teatro y el cine?

La radio, la televisión y el video

A pesar del surgimiento de numerosos y sofisticados equipos sonoros, la radio continúa ocupando un importante papel dentro de los medios de comunicación. Se plantea que en su desarrollo pueden enfocarse diferentes etapas. (Fig. 34).

La primera, que transita desde finales del siglo XIX, específicamente desde 1896, en que el italiano Marconi comienza a llevar a cabo sus experimentos con la comunicación inalámbrica, hasta la Primera Guerra Mundial. En relación con la figura de Guillermo Marconi (1874-1937), italiano, debe destacarse que fue la primera persona que estableció la transmisión de información sin alambres, es decir, por medio de ondas electromagnéticas. Se considera el precursor de la radio y la telefonía sin hilos. En 1909 fue ganador del Premio Nobel por sus resultados innovadores.

La segunda que comienza en el año 1920, cuando una emisora norteamericana retransmitió la elección del nuevo presidente estadounidense y su mensaje fue escuchado por 1000 personas. En esta etapa, se evidencia su avance, desde el punto de vista técnico y su tránsito hacia instrumento político de información. Se registra hasta 1940, en que comienza una tercera etapa, cuando la radio se consolida como medio de comunicación masiva y ya se habla de una *cultura radiofónica*.

Pudiéramos decir que va hasta nuestros días, aunque hay estudiosos que consideran que debe existir una cuarta etapa, marcada por la radio basada en el transistor, que permitió el radio portátil. Si tenemos en cuenta, todos y cada uno de los avances científico-técnicos que tienen lugar

y que contribuye a la transformación de la radio, quizás se pudieran establecer otras etapas más. No obstante, estas referencias, solo las hemos ofrecido, para insistir en algo que indiscutiblemente ocurre siempre, y es que los nuevos descubrimientos no surgen de una sola vez, sino como un proceso, en el cual se van dando acercamientos paulatinos, hasta llegar a ellos y continuar desarrollándolos.

Fig. 34 Cabina de radio

La radio se vale de palabras, música, efectos y silencios; estos últimos, lejos de lo que pudiera pensarse, tienen una significación porque dicen junto al resto de los elementos sonoros. Mediante la radio se ofrece una gran inmediatez de la información y gran alcance. Las distintas maneras de presentarse el mensaje sonoro, entre las que pueden mencionarse el reportaje, el comentario, la crónica, la reseña, la narración, la dramatización, indican que son bien diferentes a las de los medios gráficos, prevalecientes, en la etapa anterior a su invención. Su lenguaje se caracteriza porque las informaciones se repiten, se reiteran con cierta regularidad. Se utiliza entonces la redundancia, propia del medio, como elemento necesario.

Junto con la diversidad de formas, también se presenta una gran variedad de programas, teniendo en cuenta sus objetivos y temáticas. Así, se presentan espacios deportivos, de información política, educativos, divulgación científico-técnica y de cultura artística los que a su vez presentan un amplio espectro de posibilidades. Específicamente respecto a la cultura artística, es evidente las potencialidades de este medio en la difusión de las diferentes manifestaciones artísticas. ¿Has escuchado algunos programas radiales dedicados al teatro, la música, el cine o las artes plásticas? De seguro que en más de una ocasión; además que te has informado por este medio de hechos artísticos que tienen lugar.

El público destinatario juega un papel fundamental en la programación radial. Pueden existir programas, para un público en general, o para públicos específicos. Tal y como habíamos referido los objetivos y las temáticas, orientan el sentido de la programación y de los mensajes.

No podemos dejar de referirnos, respecto a la radio, las experiencias altamente positivas que existen en el mundo entero y específicamente en América Latina, respecto a su utilización como un medio imprescindible en el trabajo de las comunidades, en las que con frecuencia, no son factibles utilizar otros medios. Existen numerosas emisoras de radio, específicamente comunitarias, que influyen notablemente en la vida de estos pobladores.

La televisión, transmite a distancia imágenes y sonidos. (Fig. 35). En este sentido, en cuanto a la utilización de su lenguaje, toma características del cine, si bien tiene peculiaridades específicas. Claro está, su forma de producción, la manera en que debe ser recibido el mensaje (por transmisión de señales, mediante una pantalla, que se concibió desde sus inicios, con fines puramente domésticos, mucho más pequeña que la del cine, en condiciones bien diferenciadas) hacía que tuviera, desde sus inicios, especificidades en cuanto a la utilización de los elementos del lenguaje, ya conocidos por ti.

Fig. 35 Estudio de tv

Lógicamente, la televisión durante toda una primera etapa, no tenía los adelantos tecnológicos que posee hoy. ¿Conoces que todos los programas de la televisión se producían en vivo? ¿Te imaginas? ¡Qué difícil para todos aquellos que de una u otra manera tuvieran que intervenir en su realización! Si ocurría algún error ¡era observado por todos los televidentes!, aunque indiscutiblemente siempre la realización televisiva requiere de un alto nivel de profesionalidad, en esas condiciones era aún más exigente.

Hoy muy pocos programas de televisión se realizan de esta manera, sino que se vale del video, como respuesta a una necesidad surgida en el proceso de realización de la televisión.

El video transita de soporte tecnológico que contribuye a la realización televisiva a un nuevo medio, que si bien toma de sus antecesores, el cine y la televisión ha ido encaminándose por nuevos senderos. Digamos por ejemplo, un género, muy específico dentro del medio es el video clip y ¿acaso no se ha tornado prácticamente como una exigencia para un "mayor nivel" de los artistas musicales de estos tiempos?

No puede perderse de vista, que independientemente que el video, desde lo tecnológico, surge en la década de 1960, es en 1970 que toma un gran auge, sobre todo como medio alternativo de información y divulgación política en la época de numerosos movimientos populares en América Latina. Hay estudiosos que consideran estas circunstancias como decisivas en el transitar del video como un nuevo medio de difusión.

El video constituye un medio tecnológico, pero a su vez constituye una manera de hacer audiovisual, a partir de las experiencias en la realización cinematográfica y televisiva, que es más económica y asequible.

Al concluir el tratamiento de este aspecto del contenido tratado, nos parece que de manera general se hace necesario reiterar que los avances científico-técnicos, hoy día, han incidido en la interrelación de estos medios, tanto en los modos y maneras de hacer como en su difusión.

Actividades

1. Durante una semana, debes dedicar cada día a observar al menos un programa de televisión de modo tal que al transcurrir este tiempo hayas podido constatar las características específicas de los distintos géneros estudiados: documental, ficción y animados.

Para ello anota en tu libreta los siguientes datos:

- Nombre del programa observado y nombre de su director.
- Género al que pertenece.
- Título específico del capítulo observado (si forma parte de una serie).
- ¿Qué características propias del género pudiste observar?
- Después de haber observado todos los programas, analiza y luego responde ¿Cómo se presenta la correspondencia entre la imagen y el sonido?

2. Debes escuchar también, al menos dos programas radiales, donde anotes, de igual manera, nombre del programa, director, tipo de programa.

- Analiza y luego responde: ¿cómo se combinan los distintos elementos sonoros para lograr el mensaje?
- Redacta al menos dos párrafos, en los que reflejes tu valoración general sobre la tarea realizada.

Expresa tus experiencias

- Cuenta una historia donde caracterices a una persona culta y educada.
- Observa y explora cómo es y suena nuestro mundo, cómo se mueven y actúan las personas a nuestro alrededor. Exprésate libremente con los elementos descubiertos en la exploración, de forma individual o colectiva con demostraciones concretas de la realidad, tanto de la esfera artística, como de la vida cotidiana.
- Investiga las tradiciones de tu comunidad; vestuario, comida, géneros bailables y musicales, ilústralas con fotos, recortes y dibujos.
- Elabora un listado de la presencia de las manifestaciones artísticas en tu lugar de residencia.

- Realiza un dibujo de lo que más te haya impresionado del tema: surgimiento y desarrollo de las manifestaciones artísticas.
- Selecciona uno de los períodos del desarrollo de las artes: Comunidad Primitiva, Antigüedad, Edad Media, Renacimiento, Barroco, Clasicismo, Romanticismo y siglo xx y explica la manifestación artística que más te haya interesado.
- Elabora un cuadro resumen sobre las manifestaciones artísticas y sus clasificaciones, selecciona una de ellas. Para que la recuerdes y puedas reconocerla en cualquier lugar que la veas.
- Elabora una canción, un poema o un dibujo donde reflejes tus vivencias sobre las artes o de una de ellas en específico.

Control de mi aprendizaje

Lee cada uno de los epígrafes y marca con una cruz tus conocimientos.

Temática que se evaluará	Lo pude realizar		Cómo puedo perfeccionar
	Sí	No	
Reconozco los rasgos de una persona educada artísticamente.			
Identifico las cualidades de los sonidos de mi realidad.			
Reconozco las diferentes manifestaciones artísticas.			
Clasifico las diferentes manifestaciones artísticas.			
Selecciono un período del desarrollo de las artes y caracterizo una manifestación que me guste.			

Medita acerca de la apreciación de las artes que desarrollaste en este capítulo: brinda tus opiniones.

Las manifestaciones artísticas

Los medios expresivos de los lenguajes artísticos

En el capítulo anterior tuviste la posibilidad de conocer algunos de los rasgos del surgimiento y desarrollo de las diferentes manifestaciones artísticas, sus definiciones y sus clasificaciones, en la medida que fueron aflorando las funciones de estas en la sociedad. Sobre estas bases ya estás en condiciones de entrar en cada lenguaje artístico en particular. Para ello, profundizarás en el conocimiento de los medios expresivos de cada uno, pero... ¿qué son los medios expresivos?

Los medios expresivos, en sentido general, son aquellos elementos que organizados y relacionados en el propio contenido con una forma particular, actúan de mediadores en la cadena comunicativa, así facilitan la comprensión y disfrute de la obra de arte por los públicos. Pudiera compararse con el estudio de una lengua o idioma, se comienza estudiando los fonemas, el abecedario, la gramática hasta que se llega a comprenderlo, a hablarlo y a escribirlo, así también sucede con la música, las artes visuales, la danza, el teatro y lo audiovisual, cada uno debe ser estudiado desde su propio lenguaje, por ejemplo, entre los sonidos en la música, el movimiento y la gestualidad en la danza y el teatro, todo lo relacionado con la visualización en las artes visuales.

El conocimiento de los medios expresivos te brinda la posibilidad de comprender el lenguaje de cada manifestación artística y romper con el mito de que las artes son incomprensibles y solo pueden acercarse a ellas las personas que tienen aptitudes o talento, porque en realidad no es así, todas las personas podemos aproximarnos al estudio de cada una, lo que nos permitirá su comprensión y su pleno disfrute y poder tener un criterio de selección para optar por las de mayor calidad y complacerse plenamente de las obras artísticas tanto cubanas como de otras regiones del mundo. Observarás que aunque cada una tiene un lenguaje diferente, pues su captación es a través del oído, de la vista, del tacto, según le corresponda, tienen elementos coincidentes como el estilo, el ritmo, la forma, entre otros aspectos.

La música

En la Educación Primaria estudiaste los medios expresivos del lenguaje musical, tales como: melodía, ritmo, metrorritmo, armonía, medio sonoro, aire o movimiento, dinámica, forma y textura para comprender y disfrutar de las distintas músicas de Cuba y de otras regiones del mundo, y ahora tienes la oportunidad de profundizar en ellos, tanto teórica como prácticamente.

Los medios expresivos de la música son aquellos elementos que conforman el lenguaje musical que organizados con una forma particular, actúan como mediadores o enlaces entre el creador y los públicos. Algunos de estos medios expresivos permanecen tal como los creó el compositor, como la melodía, el metrorritmo, la armonía, el medio sonoro, la textura y la forma, pero la dinámica, el aire y el carácter pueden ser modificados por el intérprete, que todos en su conjunto le imprimen su sello personal. Según sean utilizados en la interpretación de la obra musical pueden influir poderosamente en las emociones y sentimientos de las personas y en la formación de valores universales.

El ritmo y las relaciones de duración

El **ritmo** existe en todas las manifestaciones de la naturaleza: en la vida vegetal, animal y humana, el movimiento regular de los astros, el oleaje constante y variado del mar, los ciclos de las estaciones, el tictac del reloj, las máquinas en movimiento, entre otras. Cada persona imprime un ritmo propio a su lenguaje, a su trabajo. Puede decirse que todo ser humano tiene ritmo desde el momento de nacer: la respiración, las pulsaciones cardiacas, sus necesidades alimenticias, su marcha; todo su organismo tiene un ritmo fisiológico.

El ritmo musical debe entenderse como un orden o regularidad en la sucesión y diferentes combinaciones de las duraciones y acentuaciones de los sonidos. Las duraciones de estos pueden ser muy largas, largas, cortas y muy cortas, con una distribución proporcional de movimiento, tiempo y espacio, sobre la base de dos elementos constantes: repetición y contraste.

Se dice ritmo libre cuando los sonidos se agrupan con distintas duraciones y acentuaciones, por ejemplo, en los pregones y en el canto gregoriano.

Cuando las diferentes duraciones se organizan en un tiempo determinado, es un ritmo metrificado, se está en presencia del metrorritmo o compás (métrica o medida). En esta organización se presentan sonidos fuertes o acentos y sonidos débiles o suaves. (Fig. 36).

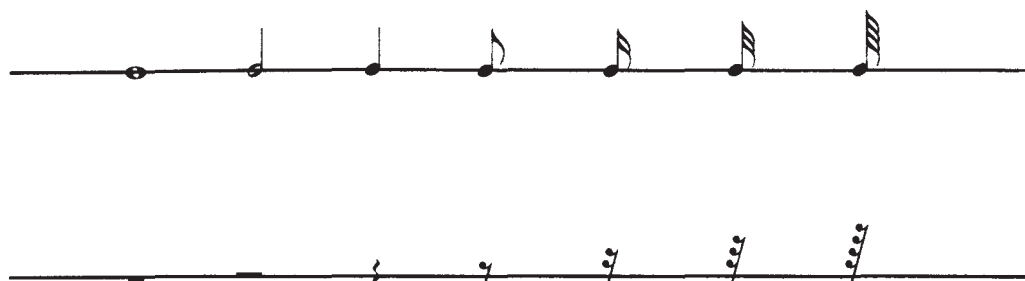

Fig. 36 Figuras musicales

La redonda es la de más larga duración y representa la unidad de valor, las demás son fracciones de dicha unidad, por tanto la blanca es su mitad, la negra su cuarta parte, la corchea su octava parte, etcétera.

Los silencios son signos que indican la ausencia de sonido; a cada figura le corresponde uno, tienen un gran valor expresivo, forman parte del discurso musical e influyen en las emociones de los oyentes, pues pueden marcar determinados acentos dramáticos. La música está formada por sonidos y silencios.

El pulso

Son los tiempos o pulsaciones regulares, constantes y estables, es comparable al tictac del reloj, con el movimiento fisiológico de caminar, o con los latidos del corazón, podemos decir enton-

ces, que el pulso es el corazón de la música, es decir la unidad de medida que se representa por la figura de negra (en los compases de denominador 4) y por palabras de una sola sílaba, por ejemplo: (Fig. 37).

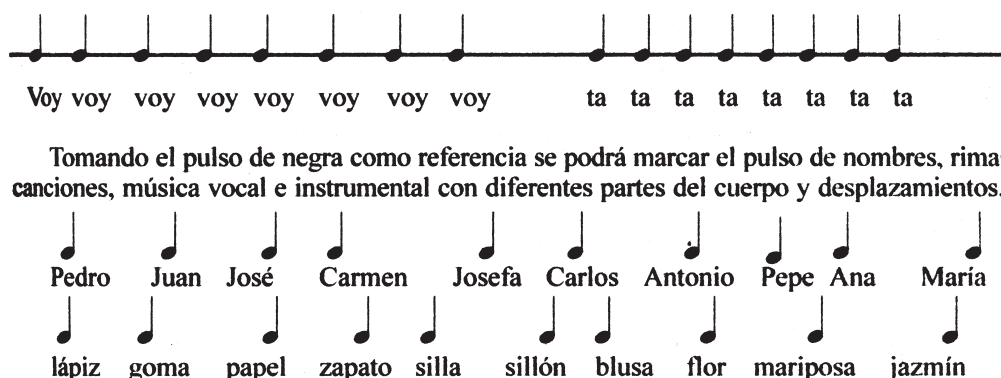

Fig. 37 Ejemplos de pulsos

El acento

Son aquellas pulsaciones más remarcadas, donde se golpea más fuerte; es el sonido que se oye con mayor fuerza. Se nota una sensación de apoyo, de mayor intensidad. Cuando estamos caminando (marcando pulsos de negras), podemos marcar a la vez, acentos cada dos, tres o cuatro pulsos con palmadas, a fin de destacar el acento. En los diferentes compases ocupa el primer tiempo o espacio.

Al marcar el acento de nombres, rimas, canciones, etc., se tendrá cuidado donde comienza la palabra en una sílaba fuerte o débil, si lo analizamos en la marcha, el tiempo fuerte está en el dar, o sea, cuando el pie toca el suelo, se le llama comienzo tético, la Marcha del 26 de Julio comienza en tiempo fuerte o tético; y el débil en el alzar, cuando el pie está arriba, este comienzo es anacrúsico, por ejemplo, nuestro Himno Nacional comienza en anacrusa: (Fig. 38).

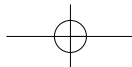
HIMNO NACIONAL CUBANO

Letra y música: Pedro Figueredo.

Marchal

Al com-ba-te co-rred, ba-ya-me ses, que la pa-trias con-tem-pla or-gu-llo sa, no te-máis u-na muer-te glo-ria sa, que mo-rir por la Pa-trias vi-vir! En ca-de-nas vi-vir, es vi-vir en a-pren-sa ya pro-bio su-mi-do; del cla-rín es-cu-chad el so-mi-do, ja las ar-mas va-lien-tes, co-rred.

Fig. 38 Himno Nacional

A continuación demostramos nombres con comienzo tético, o sea en el tiempo fuerte, y nombres con comienzo anacrúsico o tiempo débil.

Ejemplo de acentos

Pepe Antonio Carmen Josefa

↑ ↑ ↑ ↑

En la métrica de la música que es la distribución del ritmo, dentro de unidades de medidas llamadas compases, las relaciones que se establecen son proporcionales, por ejemplo: la redonda es doble que la blanca; la blanca es doble que la negra; la negra es doble que la corchea; y la corchea es doble que la semicorchea. Por tanto, el compás es la división del tiempo en partes iguales, así existen compases de dos, tres, y cuatro tiempos en los que se distribuyen las duraciones o valores musicales en partes proporcionales.

Se escribe en forma de quebrado, el numerador significa la cantidad de figuras por compases y el denominador el tipo, por ejemplo, 2/4 significa que entran dos negras en cada compás, las marchas son una forma musical de dos tiempos, por ejemplo las marchas militares y nuestro Himno Nacional están en compás de dos por cuatro; 3/4 tres negras en cada compás, la forma de vals está en compás de tres por cuatro; 4/4 cuatro negras en cada compás; 6/8 seis corcheas en cada compás, el género guajira está en los compases de seis por ocho y tres por cuatro. (Fig. 39).

Diseño rítmico

Es el conjunto de sonidos o percusiones que se ejecutan en un compás determinado, con distintas duraciones: largos y cortos, fuertes y débiles que conforman una frase rítmica, es como si las manos cantaran o hablaran las palabras de la canción rítmicamente.

Ostinato rítmico

Es una figuración o grupo rítmico que se repite constantemente. Se puede usar como acompañamiento de rimas y canciones.

Polirritmia

Es la ejecución de varias líneas rítmicas de forma simultánea o sea que marchan paralelamente. El trabajo rítmico en general se ejecuta con percusión corporal, con instrumentos de percusión y objetos diversos. (Fig. 41).

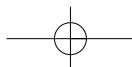
Actividades

Ejecuta:

- El diseño rítmico con ritmo del lenguaje y palmadas, el pulso con los pies de rimas, canciones y trabalenguas.
- Polirritmias de forma individual o con un grupo de amigos, marcando líneas rítmicas diferentes con distintas partes del cuerpo.

Relaciones de altura

En las relaciones entre cualidades del sonido y medios expresivos la altura se convierte en registro, que se mantiene: agudo, medio y grave.

The musical score is written for a single melodic line in treble clef, key of D major (two sharps), and 6/8 time. The lyrics are in Spanish and describe a white rose. The score consists of nine staves. The first staff includes a 6/8 and 8/4 time signature. The lyrics are: 'Cul—ti—vou—na ro—sa blan—ca en Ju—nio co—moen E—ne—ro pa—rael a—mi—go sin—ce—ro que me da su ma—no fran—ca. Y pa—raelcruelque mea—rran—ca el co—ra—zónconque vi—vo car—dosnigri—ti—gascul—ti—vo cul—ti—vou—na ro—sa blan—ca. Y pa—raelcruelque mea—rran—ca el co—ra—zónconque vi—vo car—dosnigri—ti—gascul—ti—vo cul—ti—vou—na ro—sa blan—ca.' The melody is simple and folk-like, with a mix of eighth and quarter notes. The lyrics are written below the notes, with hyphens indicating syllables that span across notes.

Cul—ti—vou—na ro—sa blan—ca en

Ju—nio co—moen E—ne—ro pa—rael a—mi—go sin—

ce—ro que me da su ma—no fran—ca.

Y pa—raelcruelque mea—rran—ca el co—ra—zónconque

vi—vo car—dosnigri—ti—gascul—ti—vo cul—

ti—vou—na ro—sa blan—ca.

Y pa—raelcruelque mea—rran—ca el co—ra—zónconque

vi—vo car—dosnigri—ti—gascul—ti—vo cul—

ti—vou—na ro—sa blan—ca.

Fig. 39 Guajira La rosa blanca

Adivinanza

2 cor to sin ti je ras co so sin a gu ja lle vo el pa so lar go y co rro mi far tu na

4

Rimas

3 yo no soy tú ni tu e res yo

4

El barco

3 quin to re quin to quin to ba ta llón a roz de Va len cia y a gua de li món

4

Fig. 40

1 Va - ra - de - ro Va - ra - de - ro Va - ra - de - ro

2 Ha - ba - na Ha - ba - na Ha -

3 Ar - te - mi - sa Ar - te - mi - sa Ar - te - mi - sa

4 Pi - nar del Ri - o Pi - nar del Ri - o Pi - nar del Ri - o Pi - nar del Ri - o Pi - nar del Ri - o Pi - nar del Ri - o

Fig. 41 Ejemplo de polirritmia

La organización lógica de las diferentes alturas o sonidos, en los que se destaca uno como centro tonal o nota principal llamada tónica, conforman la tonalidad, el sistema musical y la escala. El nombre de tónica se utiliza para nombrar la tonalidad, modo y escala. Por ejemplo, la escala de *Do Mayor* comienza en la nota *do*.

Escala de Do Mayor.

semitono

semitono

Fig. 42

La **tonalidad** es un conjunto de sonidos relacionados entre sí, en el que uno se destaca como centro tonal o tónica. Esta tónica o sonido principal le da el nombre al conjunto de sonidos.

La **modalidad** o modo se refiere a la ubicación de los tonos y semitonos en relación con la nota tónica, por ejemplo, el modo mayor y el modo menor.

La **escala** es la sucesión ordenada de sonidos ascendentes y descendentes a partir del centro tonal o tónica.

A partir del siglo XVII la música europea se desenvuelve en la escala llamada **diatónica o sistema tonal armónico** que utiliza los siete sonidos musicales (*do, re, mi, fa, sol, la, si*).

En esta escala diatónica se incluyen tonos (la mayor distancia entre dos sonidos inmediatos que están compuestos por dos semitonos) y semitonos (la menor distancia entre dos sonidos inmediatos). En este sentido, una buena parte de la música universal, incluida la cubana, se desenvuelve en el *pensamiento tonal armónico* (modo mayor y modo menor).

Históricamente han existido diferentes sistemas, por ejemplo, en la Antigüedad existieron los modales, posteriormente en la Edad Media los modos medievales, que solo utilizan las teclas blancas del piano.

Cuando se da una sucesión de seis sonidos se le llama escala exáfona, que retomaron algunos compositores impresionistas para sus creaciones musicales. La sucesión de cinco sonidos da lugar a la escala pentáfona, característica de la música china.

En el siglo XX Arnold Schoenberg (1874-1901), compositor vienés, crea el sistema dodecafónico, que utiliza una serie de doce sonidos distintos sin un centro tonal o tónica, es decir, todos los sonidos tienen la misma jerarquía.

La **melodía** representa una idea musical, es una serie de sonidos sucesivos que varían en altura y duración. En esta, los sonidos suben y bajan o pueden mantenerse en la misma altura, según sea el criterio de su creador. Su extensión puede ser amplia o estrecha y su movimiento por grados conjuntos (un sonido al lado del otro), intervalos (distancia entre dos sonidos) pequeños y saltos.

El **ritmo** puede existir con independencia de la melodía, en un diseño rítmico por ejemplo; pero la serie de diferentes alturas de los sonidos que conforman la melodía no pueden hallarse fuera de sus duraciones y silencios, es decir van juntos las alturas de los sonidos y el ritmo.

El **intervalo** constituye la más pequeña relación entre dos sonidos, uno de estos es más agudo en correspondencia con el otro, por tanto, es la diferencia de altura que existe entre dos sonidos, según la distancia que medie entre los dos sonidos pueden ser: 2da., 3ra., 4ta., 5ta., 6ta., 7ma. y 7ma. (Fig. 43).

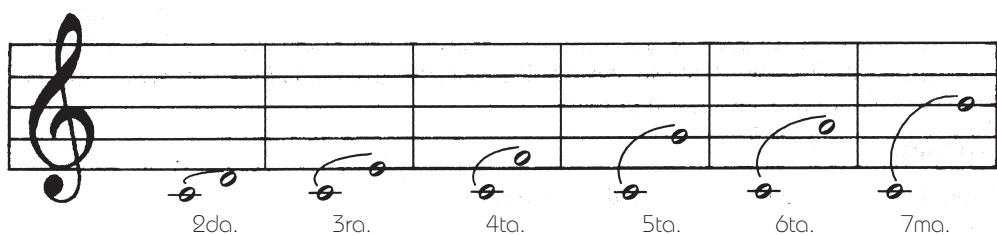

Fig. 43

La mínima expresión de la altura la constituyen los siete sonidos musicales: *do, re, mi, fa, sol, la, si*. Por su posición en el pentagrama tienen distinta altura o entonación para representar la música.

Para escribir los sonidos es necesario un **pentagrama**, que es un signo que está formado por cinco líneas y cuatro espacios, se cuentan de abajo hacia arriba; los sonidos graves se colocan abajo y los más agudos hacia arriba. También se necesitan las claves, que se colocan al inicio del pentagrama y fijan la altura de los sonidos, es decir, según la posición que estas ocupan preci-

san la nota que se escribe en esa línea. Existen tres claves: la de *sol* para el registro agudo, la de *fa* para el registro grave y las de *do* para el medio.

Las distintas voces e instrumentos se escriben en claves diferentes, según su registro sea grave o agudo, en el caso del piano se utiliza la de *sol*, del centro hacia la derecha del teclado, y la de *fa* del centro hacia la izquierda, aproximadamente. La clave de *sol* se comienza a escribir en la segunda línea y la nota que se escribe en esa línea se llama *sol*. Igualmente, la clave de *fa* se comienza a escribir en la cuarta línea del pentagrama y la nota que se escribe en esa línea se llama *fa*. Los restantes sonidos se escriben en la parte superior e inferior de los sonidos *sol* y *fa*. (Fig. 44).

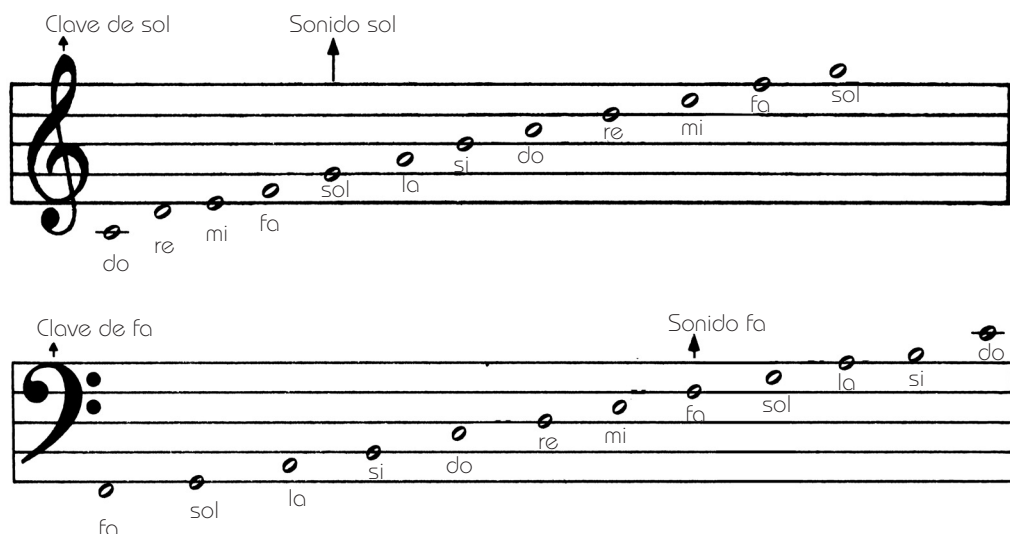

Fig. 44

El **tempo, aire o movimiento** se refiere al grado de lentitud o velocidad con que se ejecuta una obra musical o una combinación sonora, este puede ser rápido, moderado y lento, también la aceleración y disminución del movimiento, la prolongación de los sonidos, todo esto en estrecha interacción con el carácter de la obra.

La velocidad con que se ejecuta la música tiene sus reglas que se corresponden generalmente con las características o elementos de estilo de la obra que se interprete. No es lo mismo interpretar una pieza del siglo XVIII que una del siglo XX, aunque ambas lleven la indicación de Allegro. Cada ejecutante, por otro lado, precisa la lentitud o velocidad exacta de la pieza que va a interpretar, aunque su determinación no se salga de los límites o parámetros de la indicación que lleva la partitura. (R. Choren Dotres y M. O'Reilly, Universidad para Todos, "Seminario de Apreciación e Historia de la Música": 5). Desde el siglo XVII, se generalizó que los compositores realizaran las indicaciones del tempo, con palabras italianas, al inicio de la partitura a la izquierda.

Palabras italianas

Largo y lento
Grave
Larghetto
Adagio
Andante
Moderato
Allegretto

Significado

Con la mayor lentitud
Lento y con severidad
Menos lento que los anteriores
Reposado y tierno
Muy moderado, tranquilo
Moderado
Menos moderado, con gracia

Allegro	Vivo y animado
Presto	Muy rápido
Vivace	A la mayor velocidad
Accelerando	Aumento gradual de la velocidad
Ritardando	Disminución gradual de la velocidad

La Bayamesa

Fig. 45

El metrónomo

Es un pequeño aparato de relojería inventado por J. N. Maelzel en el siglo XVIII, que sirve para determinar la velocidad de una obra musical, mediante sonidos secos y precisos, indica la cantidad de pulsaciones por minutos señaladas en la partitura. Existen metrónomos de cuerdas y electrónicos.

Se llama **dinámica** a la fuerza con que se ejecuta un sonido, y se pueden obtener diferentes niveles de intensidad que van desde muy suave hasta muy fuerte. Para señalar los cambios de intensidad al tocar los sonidos se utilizan palabras italianas.

Término	Abreviatura	Significado
Pianissimo	pp	Muy suave
Piano	p	Suave
Fortè	f	Fuerte
Fortissimo	ff	Muy fuerte
Mezzo forte	mf	A media fuerza
Mezzo piano	mp	Medianamente suave
Crescendo	cresc.	Aumentando en fuerza
Diminuendo	dim.	Disminuyendo en fuerza

Los **medios sonoros** se relacionan con el timbre, que es característico o particular de cada agente sonoro que emita el sonido. Estos han ido evolucionando a través del tiempo, pues están en correspondencia con las condiciones concretas de cada período histórico. Se agrupan en **instrumentales, vocales, vocales instrumentales, electroacústicos** y otras posibilidades sonoras del entorno, la realidad y del cuerpo humano.

Medios sonoros instrumentales

La orquesta sinfónica, concebida con el formato actual, nació a mediados del siglo XVIII. En ella aparecen tres grandes grupos o familias de instrumentos, divididos de acuerdo con el agente sonoro que se emplea en su ejecución, sus cualidades tímbricas generales y el material con que son contruidos. (R. Choren Dotres y M. O'Reilly, Universidad para Todos, "Seminario de Apreciación e Historia de la Música": 10).

Estas familias son:

- a) Cuerdas o cordófonos.
- b) Viento o aerófonos.
- c) Percusión, se divide en idiófonos y membranófonos.
- d) Electrónicos.

Instrumentos de cuerda

Cuerda frotada

Cuerda pulsada o punteada

Arpa

Cuerda percutida

Piano

a

Fig. 46 a Cuerdas o cordófonos, b1 Aerófonos (Viento metal), b2 Aerófonos (Viento madera)

La familia de percusión

Fig 46 c Percusión (Membranófonos e Idiófonos), d1 Electrónico (Guitarra eléctrica), d2 Electrónico (Sintetizador)

Clasificación de los instrumentos

Cordófonos Familia de cuerdas	
• Violín • Viola • Violoncello • Contrabajo • Arpa • Guitarra • Tres • Laúd • Piano	Instrumentos de cuerdas frotadas Se tocan con arcos Instrumentos de cuerdas punteadas Se tocan con los dedos o con un plectro Instrumento de cuerda percutida. Se tocan las teclas con los dedos
Aerófonos Familia de viento madera	
Flauta Flautín Oboe Corno inglés Fagote Clarinete Clarinete bajo Saxofón	De embocadura directa Orificio de soplo De embocadura de lengüeta doble Dos piezas finas de caña De embocadura de lengüeta simple Una sola pieza gruesa
Metal	
Trompeta Trompa Trombón Tuba	De embocadura de boquilla
Membranófonos Familia de percusión	
Tímpani Bombo Tambor Pandereta Bongó Timbales	De membranas tensas
Idiófonos	
Gong Platillos Triángulo Campanólogo Campana Cencerro Metalófono Xilófono Castañuelas Claves Maracas	De cuerpos duros sonoros. Metal De cuerpos duros sonoros. Madera

Electrófonos	
Guitarra eléctrica Bajo eléctrico Piano eléctrico Violín eléctrico Batería Sintetizador	Mecánico-eléctricos, amplificación por medios electrónicos Generación eléctrica completa
Instrumentos de teclado	
Piano Órgano Armonium Celesta	De cuerdas percutidas De viento De viento De varillas metálicas percutidas
Agrupaciones instrumentales más usuales	
Orquesta sinfónica Banda de tambores y cornetas Banda rítmica escolar Banda de música integral Orquesta típica y otros formatos	Constituida por las tres familias de instrumentos Constituida solamente por instrumentos de percusión y cornetas Percusión y piano, armónica, acordeón o background; percusión y viento; percusión y voz Instrumentos de viento metal, viento madera y percusión de todo tipo Constituida por instrumentos típicos populares

Se llama **música de cámara** aquella que está destinada para pequeñas salas, ya que cuenta con pocos instrumentos, mencionaremos algunas de sus combinaciones instrumentales:

- Dúo: integrado por un solista y un acompañante, por ejemplo un violín y un piano.
- Cuarteto de cuerdas: integrado por dos violines, una viola y dos violoncellos.
- Quinteto de vientos: formado por una flauta, un oboe, un clarinete, una trompa y un fagot.
- Orquesta de cuerdas: formada por violines, violas, violoncellos y contrabajos.

La **orquesta sinfónica** es la agrupación de varios instrumentistas que tocan de conjunto. Existen diferentes tipos: de cámara (mencionada anteriormente), de jazz, de música popular y sinfónica. Esta última posee gran cantidad de músicos. El tamaño de la orquesta varía en correspondencia con el estilo de música que se ejecute; existen diferencias al tocar músicas de diferentes períodos, al ejecutar, por ejemplo, música del Romanticismo o del período Barroco.

En la actualidad el tamaño regular de una orquesta sinfónica es entre 60 y 90 músicos. En ocasiones, la obra musical que se ejecutará requiere incluir instrumentos adicionales que normalmente no forman parte de la orquesta, tales como la guitarra, el saxofón, mandolina, entre otros. (Fig. 47 y 48).

Los compositores modernos frecuentemente emplean gran cantidad de instrumentos de percusión, colocando al piano como un miembro más de dicha sección. Desde que el clavicémbalo no figuró en la orquesta, los únicos sonidos pulsados, han sido aquellos del arpa y los del "pizzicato" de las cuerdas.

Los directores, generalmente, varían el tamaño de la orquesta para corresponder al estilo de la música que se ejecuta. Pueden aumentarlo o reducirlo, por ejemplo cuando tocan música del siglo XVIII deben disminuir la fuerza o intensidad de la orquesta de acuerdo con la música que interpretan.

Actualmente pueden escucharse pequeñas orquestas de cuerdas y clavicémbalo, con 1 o 2 instrumentos de viento adicionales, las cuales se especializan en la música del siglo XVIII.

Fig. 47 Orquesta sinfónica contemporánea

Fig. 48 Plano orquestal

Los medios sonoros vocales

Se dividen teniendo en cuenta el registro, timbre y las cualidades expresivas de las voces. En las femeninas se consideran: soprano, mezzosoprano y contralto; las masculinas: tenor, barítono y bajo. Las infantiles se denominan voces blancas.

Según el número de cantantes se agrupan las voces formando diferentes conjuntos vocales, tales como: dúos, tríos, cuartetos.

Los coros se dividen en cuatro:

1. El coro masculino solo es de hombres, se incluyen entonces: tenor, barítono y bajo.
2. El coro femenino solo es de mujeres, por tanto: soprano, mezzosoprano y contralto.

En estos dos tipos de coro los tenores y las sopranos se dividen generalmente en primeras y segundas voces.

3. El coro mixto está formado por voces masculinas y femeninas.
4. En el coro infantil a las voces de los niños se les llama voces blancas, se desenvuelven en el registro agudo y se dividen en sopranos y altos, esta división de voces se hace teniendo en cuenta el timbre o color tonal y el registro que cada voz posea.

Fig. 49 Instrumentos musicales cubanos

Los medios sonoros vocales-instrumentales agrupan diferentes combinaciones de voces e instrumentos, por ejemplo voz y piano, trío de voces y guitarras, coro y orquestas, entre otros.

El medio sonoro electroacústico se refiere a los instrumentos que producen el sonido mediante la electrónica, se pueden combinar con los instrumentos tradicionales.

Los instrumentos musicales electrófonos son aquellos que producen sus sonidos usando la electrónica, o sea, el sonido se genera o se modifica mediante corrientes o circuitos eléctricos. Se dividen en dos grupos:

- Los instrumentos tradicionales eléctricamente amplificados. El instrumento es como el acústico, pero la amplificación del sonido se realiza por medios electrónicos, entre ellos el piano eléctrico, guitarra eléctrica, etc. (Fig. 50).

- Instrumentos con generación eléctrica completa. Tanto la vibración inicial como la amplificación del sonido se realizan electrónicamente, a partir de oscilaciones eléctricas. El generador sonoro acústico (cuerda, etc.) es sustituido por otro de tipo electrónico que produce una señal oscilatoria armónica. A este grupo se le denomina instrumentos radio-eléctricos, por ejemplo el sintetizador. (Fig 51).

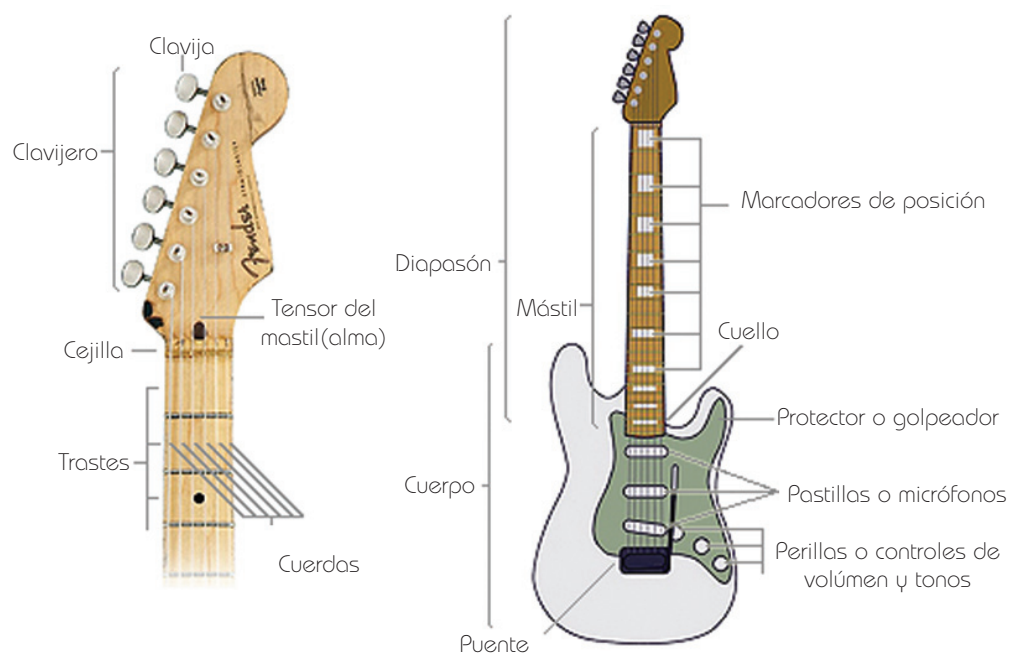

Fig. 50 Guitarra eléctrica

Fig. 51 Sintetizador

El sintetizador más conocido es el Moog, recibe su nombre del ingeniero estadounidense Robert Moog, quien desarrolló el primer prototipo en 1964. A partir de los años 1960 se fabricaron aparatos más reducidos que usaban microprocesadores, con lo que se hizo posible la grabación digital del sonido.

Con el sintetizador se pueden imitar sonidos ya existentes o crear otros totalmente nuevos. La música de la segunda mitad del siglo xx exigía nuevas sonoridades y este instrumento satisfacía estas necesidades. Hasta la década del 70 del pasado siglo los sintetizadores eran usados para agregar sonidos novedosos a los instrumentos ya existentes. Pero con la llegada de la tecnología digital se perfecciona y la música electrónica se desarrolla ampliamente.

En 1983 se adaptó la interfaz MIDI que permitía a diferentes marcas de sintetizadores comunicarse entre sí y grabar lo que se tocaba, en un aparato llamado secuenciador. Esto revolucionó la forma de hacer música ya que cualquiera podía programar aunque no fuera un buen ejecutante.

La armonía

Es la ejecución simultánea de dos o más sonidos, llamados acordes, es uno de los elementos más complejos de la música. Se ocupa de las relaciones entre los acordes, de su estructura y denominación. Las distancias o intervalos que se producen entre los sonidos de los acordes, determinan su estructura y denominación.

La escritura de la armonía de una obra se visualiza en columnas de sonidos o bloques sonoros. Los sonidos se organizan en líneas verticales. También pueden sonar y escribirse de forma arpegiada o quebrada.

La mayor parte de la música está conformada por las tríadas o acordes de tres sonidos, existen de cuatro sonidos o de séptima. La relación de los acordes de tres y cuatro sonidos es muy usada en los distintos tipos de música.

Se pueden formar acordes de tríadas sobre todos los sonidos de la escala, superponiendo un intervalo de tercera mayor o menor y uno de quinta justa.

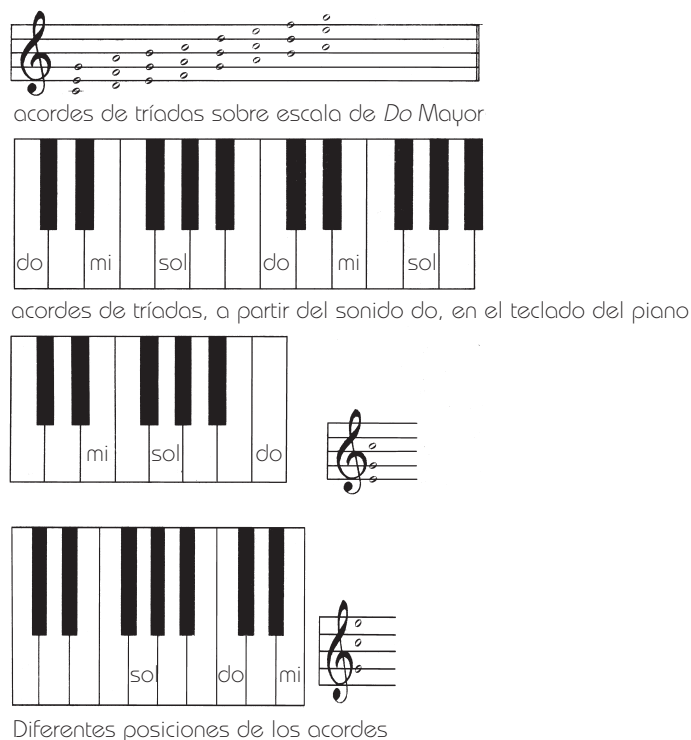

Fig. 52

(Victoria Eli y Zoila Gómez, 1989:14)

La **textura**, es la disposición y relación que se establecen entre los elementos melódicos (sucesivos y horizontales), y los armónicos (simultáneos y verticales) de la música, se consideran tres tipos de textura: monódica, polifónica y homofónica.

La textura depende de las diferentes relaciones que se establecen entre las diferentes melodías o líneas melódicas) o entre la melodía y su acompañamiento armónico. De la existencia o inexistencia del acompañamiento armónico depende el tipo de textura de la composición musical. (R. Choren Dotres y M. O'Reilly, Universidad para Todos, "Seminario de Apreciación e Historia de la Música": 7).

La *textura monódica* se encuentra en la llamada monodia o música monódica que tiene una sola línea melódica. La iglesia cristiana durante nueve siglos cultivó la música monódica, canto gregoriano o canto llano en su oficio religioso. La canción trovadoresca también era monódica. En la actualidad encontramos monodia en los pregones que se escuchan en la vida cotidiana. (Fig. 53).

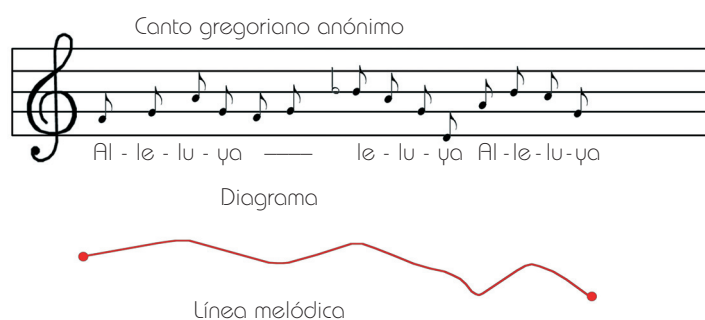

Fig. 53

La *textura polifónica*. Polifonía significa varias voces. Música polifónica es aquella que tiene dos o más líneas melódicas que marchan paralelamente y con independencia. La polifonía comprende un período de la Edad Media, a partir del siglo IX; en el Renacimiento, los siglos XV y XVI; en el Barroco y en los siglos XVII y XVIII. En la actualidad los compositores pueden crear obras con distintas texturas. (Fig. 54).

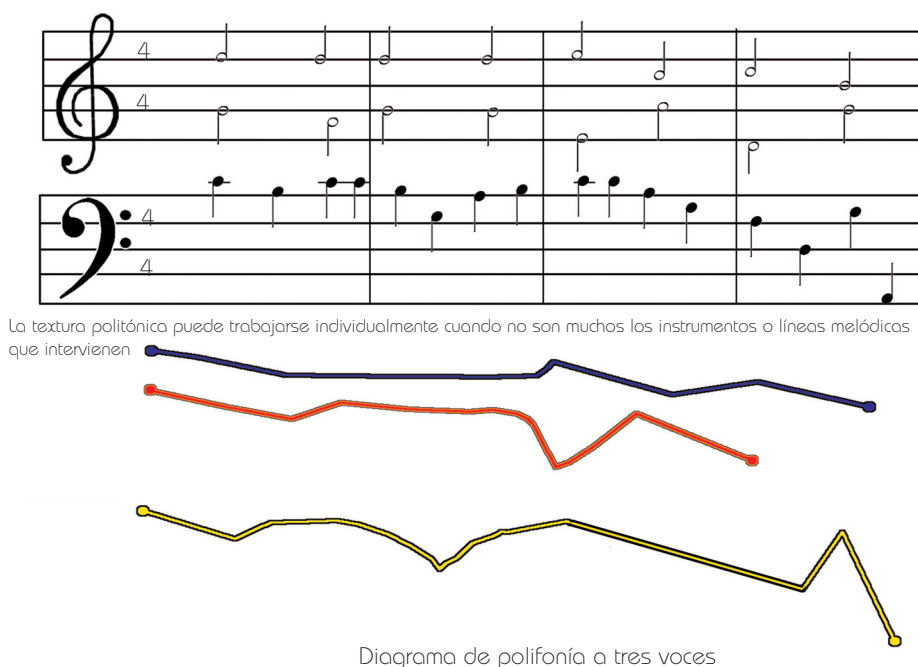

Fig. 54

La *textura homofónica* u homofonía significa una sola línea melódica con acompañamiento. Desde el Barroco, que coexistió con la polifonía, se ha mantenido en el Clasicismo, el Romanticismo y hasta la actualidad, pues esta textura es muy utilizada por los compositores en los distintos tipos de música. (Fig.55).

Fig. 55

La forma

La estructura o forma musical es el plan o dirección que se traza el creador, "es la organización coherente del material utilizado". (A. Copland, 1974:23). Cada obra musical o combinación sonora tiene una forma particular, en estrecha interacción con el contenido musical que la determina.

La frase musical según Carmen Valdés, es una agrupación de sonidos con la cual se expresa una idea musical y forma, por lo tanto, una unidad independiente. La frase musical ocupa, en la mayor parte de las melodías de los cancioneros, cuatro compases, generalmente.

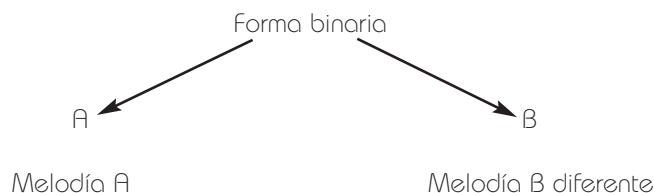
La frase musical puede compararse con la oración en el lenguaje, tiene dos partes el antecedente y el consecuente, posee fragmentos menores llamados miembros de frase y otros aún más pequeños llamadas motivos e incisos.

Cuando las frases se interrelacionan cuidando el sentido de antecedente y consecuente, es decir, se reúnen dos o más frases sucesivas, se forma el período musical. Las canciones infantiles y las rondas generalmente constan de un solo período; también la canción tradicional cubana consta de dos períodos, uno en la primera parte y otro en la segunda, que en ocasiones se repiten. Los períodos pueden estar formados por dos, tres, cuatro y más frases.

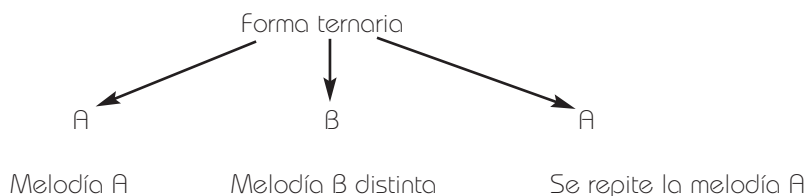
Cuando cantes una canción o interpretes una obra en un instrumento debes tener en cuenta el *fraseo musical*, que es similar a la puntuación en el español, puntos, comas, etc. tendrás en cuenta el principio y final de cada frase, respirando en el momento oportuno para que no interfiera el discurso musical.

La estructura de la música se basa en dos principios importantes, según Aaron Copland (1974:128), el de la repetición y el de la no-repetición. En el primero se incluye la repetición por secciones o simétrica: **binarias**, **ternarias** y **rondó**. También la repetición por variación: tema con variaciones. Al segundo se acogen las formas libres. Las partes de la forma pueden estructurarse, además, por contraste, como ejemplo tenemos la forma binaria.

La **forma binaria**, tiene una estructura de dos partes bien diferenciadas o contrastantes: A-B. En nuestra música cubana, las guajiras, los boleros, los sones y las guarachas tienen forma binaria.

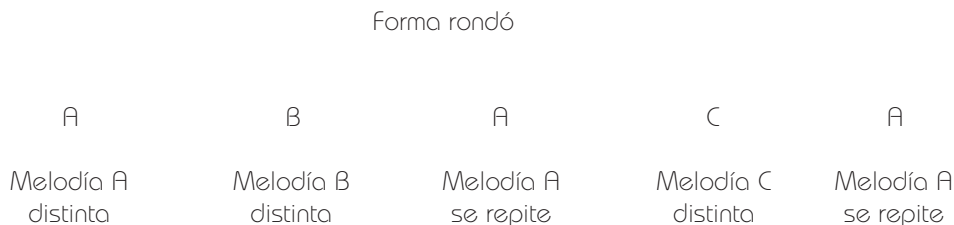

La **forma ternaria** tiene tres partes, la primera A y la tercera A son iguales. La segunda B es diferente.

La **forma rondó** en su estructura se basa en la repetición y el contraste.

La melodía con la que se inicia se repite varias veces y alterna con las partes diferentes.

También hay rondós de siete partes.

A – B – A – C – A – D – A

Los danzones cubanos tienen forma rondó. La introducción que es la parte A se repite cada vez, después de una nueva parte o melodía.

Actividades

- Elabora un cuadro resumen con los medios expresivos de la música para que los recuerdes y los apliques en la apreciación y ejecución de la música.
- Escucha una obra musical de tu preferencia y analízala de acuerdo con los medios expresivos estudiados.

La danza

Ya conoces que la danza es un arte en el que la energía del bailarín se pone en movimiento en un tiempo y en un espacio determinado.

Pero en la creación de la danza interviene un personaje muy importante: el coreógrafo o coreógrafa, que no va a salir en escena, a no ser que además desempeñe el papel de bailarín lo que es muy usual. Es el creador de la danza, que siempre parte de una motivación temática, es decir algo que lo inspira que quiere comunicar a su público, sea su danza narrativa o

abstracta. Para realizar su obra se auxilia de los medios expresivos del lenguaje danzario, los cuales se estructuran en sistemas que se articulan entre sí a semejanza de los diferentes sistemas que conforman el cuerpo humano (sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema nervioso y sistema óseo-muscular).

Medios expresivos de la danza

Al referirnos a los medios expresivos de la danza los agruparemos en cuatro sistemas con sus correspondientes elementos expresivos, algunos de los cuales tienen existencia propia como manifestaciones artísticas independientes, pero que la danza utiliza en función de lo que quiere comunicar, resaltando o apoyando su sistema principal que es la coreografía.

1. La **coreografía**: es una compleja organización técnica de elementos expresivos a partir de los cuales una idea o motivación temática (que constituye el contenido de la obra), se corporiza en una forma artística definida.

Dentro de los elementos expresivos del sistema coreografía debemos destacar los siguientes:

1. Los bailarines, principal elemento expresivo de la danza. Cuando hablamos de los bailarines hay que tener en cuenta su técnica, su estilo, su virtuosismo, sus necesidades expresivas, su temperamento, sus experiencias y su capacidad para comprender lo que le pide en cada momento el creador de la obra, es decir, el coreógrafo.
2. Los diseños o evoluciones que realizan los bailarines en el escenario. Es la organización de líneas curvas y rectas, simétricos o asimétricos, en diferentes direcciones, utilizando diferentes partes del cuerpo o este en su totalidad, para dar corporeidad formal a la obra.

"Cuando el bailarín comienza a moverse, aún cuando todavía no se haya desplazado en el espacio, su cuerpo va a originar una cantidad infinita de diseños que parten del básico formato de tronco, extremidades y cabeza que determinan al ser humano, y que geométricamente se acerca a una estrella de cinco puntas.

El concepto de diseño está íntimamente ligado al de simetría y asimetría". (R. Guerra, 2003: 49). Los diseños de líneas curvas son más suaves, románticos y las rectas más fuertes, sobre todo si son angulares, muy adecuados para la oposición.

Los diseños simétricos sugieren seguridad, estabilidad, tranquilidad, heroísmo, paz, victoria, desenlaces felices; pero demasiada simetría cansa. La asimetría produce sensación de aventura, conflicto, lucha; pero su empleo desmedido significa desorden, sobre todo si se realizan en oposición, o por numerosos bailarines que realizan diseños diferentes.

Tanto la simetría como la asimetría pueden realizarse por oposición o por sucesión.

El diseño por oposición es aquel en que los cuerpos se oponen, se encuentran de forma contradictoria, mientras que en la sucesión hay una continuidad fluida del diseño, las energías no se oponen sino que se complementan. Por tanto, la simetría y la asimetría deben ser usadas por el coreógrafo en función de lo que desea comunicar. (Fig. 56 y 57).

3. Las partes o zonas del escenario:

el escenario es un recipiente tridimensional donde el bailarín o los bailarines enmarcan su actuación. Este posee alto, ancho y profundidad, con una compleja estructura de líneas que acompañan positivamente, o dejan desamparado el trabajo del coreógrafo y los esfuerzos de los bailarines. La sabia manipulación de esos lugares tendrá significaciones muy precisas y por tanto también constituye un elemento expresivo del que se vale el coreógrafo para comunicarse con el público.

Por ejemplo: la aparición de una figura por los ángulos del fondo se muestra heroica, importante y si sigue el curso de la diagonal hasta el frente esto le otorgará poder. El centro del

escenario tiene gran fuerza y poder, pero el uso continuado de cualquier área hace que esta pierda su poder.

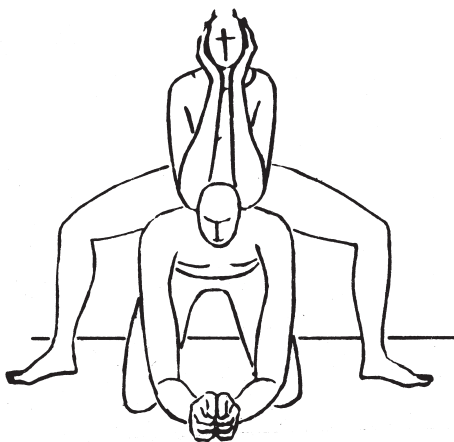

Fig. 56 Simetría

Fig. 57 Asimetría

En la siguiente figura las áreas señaladas con números expresan su fuerza. (Fig.58).

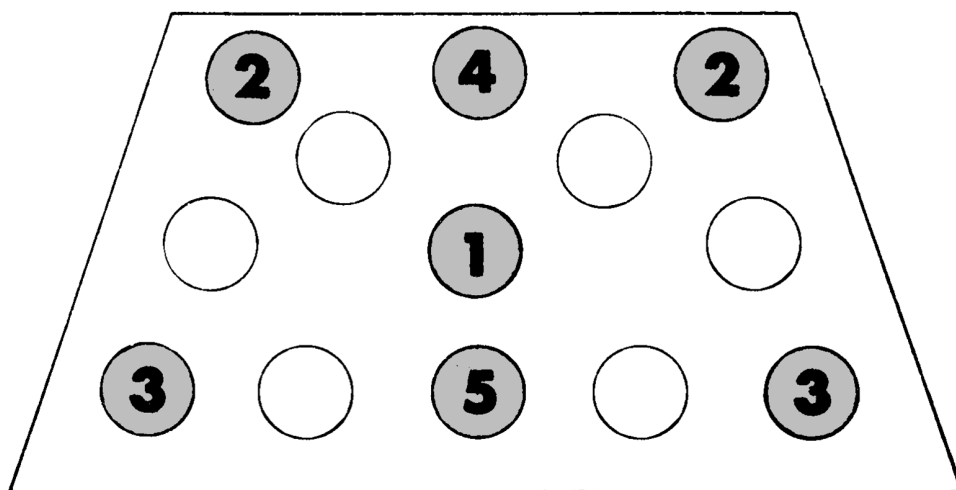

Fig. 58

4. El ritmo: con este elemento analizaremos la sucesión de la obra en el tiempo, así como la necesidad de crear momentos climáticos que mantengan su ritmo y por consiguiente la expectativa del público.

Los movimientos que pueden ser rápidos o lentos, acelerarlo o retardarlo siguiendo la música, en contra de esta, o doblando y subdividiendo el tiempo.

5. La dinámica: al igual que en la música sirve para matizar la obra, establecer contrastes y evitar la monotonía. Este elemento expresivo está relacionado con el tiempo, la energía y recorrido de movimiento en el espacio. La utilización de dinámicas contrastantes en los motivos, frases de movimientos y secciones de la obra mantendrán la comunicación con el público y sabiamente utilizadas, contribuirán a expresar mejor los mensajes del creador.

6. La forma o estructura de la obra: es como el esqueleto al cuerpo humano, es el soporte coreográfico, es el plan que pretende desarrollarse para darle forma a la motivación temática.

La estructura más simple es la que expresa el devenir de la naturaleza, con un comienzo, un desarrollo y una conclusión. En las danzas narrativas es muy usual utilizar la misma estructura de las obras teatrales con una presentación, un desarrollo del conflicto y un desenlace, que puede presentar además un epílogo.

En la danza también se trabaja con formas tomadas de la música, sobre todo para las obras abstractas, que pueden coincidir o no con la forma musical que las acompañan. Se trata de las formas A_B, A_B_C, rondó, temas con variaciones y suite. Con la postmodernidad han aparecido atrás formas como la forma libre, rota o invertida; ya que en cada función se puede comenzar por cualquier sección; ya sea el comienzo, el final, o la parte intermedia de la obra.

Ya habíamos mencionado que existen otros medios expresivos de la danza que tienen existencia propia como manifestaciones artísticas, pero que son muy importantes para que el coreógrafo se comunique con el público, estos son: los **elementos sonoros**, donde se incluye la música, los **elementos plásticos** y los **audiovisuales**.

II. Los **elementos sonoros**: pueden ser sonidos del entorno, palabras, poemas, sonidos musicales producidos por instrumentos o por la voz humana, o composiciones musicales.

El carácter de la música, su dinámica, su forma, su tempo y sus medios sonoros se constituyen en elementos que expresan tanto como los movimientos coreográficos, la motivación temática y la concepción general de la obra.

III. Los **elementos plásticos**. Entre ellos podemos mencionar:

1. El maquillaje, que puede servir para resaltar los rasgos de los bailarines, para caracterizar personajes (viejos, animales) o para llevarnos a un mundo irreal con cíclopes, monstruos, centauros.
2. El vestuario, que nos puede situar en una época, caracterizar una clase social, un país, un personaje (el íreme abacua, cualesquiera de los orichas o una bailarina de ballet romántico). Pueden servir para extender la figura haciéndola más voluminosa o más alta. Al diseñar el vestuario se debe tener en cuenta que este no dificulte los movimientos de los bailarines.
3. La escenografía, que va desde las grandes obras pictóricas que caracterizaron a los más famosos ballets y que contribuyen a crear la atmósfera general de la obra, hasta

- una escenografía más funcional constituida por elementos bidimensionales que sirven para dividir el espacio o para que los bailarines los utilicen dentro de su desempeño.
4. La utilería, en ella podemos enmarcar todos los objetos que son útiles para comunicar algo al espectador, pueden ser abanicos, bastones, sonajeros, espadas, lanzas y recipientes con agua.
 5. La iluminación, medio expresivo que nos llega con el uso de la electricidad. Su proyección sobre la escenografía y los bailarines puede crear múltiples efectos entre los que se encuentra el color, áreas de penumbra, de oscuridad, de viva iluminación.

IV. Los **medios audiovisuales**: en la actualidad es bastante común que los espectáculos dancarios se acompañen de proyecciones de imágenes en movimiento que contribuyen a realzar la atmósfera de la obra o que constituyen signos que expresan directa o indirectamente ideas de la trama que se desarrolla.

Estos cuatro medios expresivos de la danza con sus correspondientes elementos, utilizados con imaginación, creatividad y oficio por el coreógrafo, todos en íntima interconexión, hacen que la obra llegue mejor al público sin necesidad de incluir en los programas notas explicativas sobre la dramaturgia de la danza que se presenta.

Las artes visuales

El lenguaje expresivo de todas las artes visuales está compuesto por los elementos que le sirven a los artistas para estructurar, realizar las diferentes manifestaciones visuales, que se organizan de acuerdo con determinados principios, para que puedan transmitir su mensaje y quien lo aprecie, pueda entenderlo.

Los elementos y principios del lenguaje expresivo de las artes visuales ya los conoces de tus estudios primarios, porque trabajaste con ellos. Seguramente podrás recordar entre los elementos a **las líneas, los colores, las texturas, los valores, las áreas y el volumen**, así como entre los principios o leyes **el equilibrio, el ritmo y la proporción**.

Cuando representabas a tu familia, tu escuela o tu animal preferido, debías primero realizar sus contornos para lo que te valías de **las líneas**; ellas podían delimitar la superficie o área, que conformaban la figura. Las líneas además, por su forma, pueden expresar o dar sensación de: (Fig. 59).

Rectas			Curvas		
Horizontal		Reposo, calma, tranquilidad.	Ondulada		Movimiento, sensualidad
Vertical		Fortaleza, elegancia, tensión.	Espiral		Movimiento, desconcierto, desequilibrio
Diagonal		Inestabilidad, movimiento, caída.			
Quebrada		Irregularidad, nerviosismo, confusión.			

Greca		Fortaleza, defensa.
Radial		Asombro, impacto.
Discontinua		Intermitencia, inseguridad.

Fig 59

De los **colores** aprendiste que se pueden clasificar como:

- Primarios (rojo, amarillo, azul).
- Secundarios (resultado de combinar dos primarios (por ejemplo el verde de unir amarillo y azul).
- Cálidos (amarillo, naranja y rojo).
- Fríos (violeta, azul y verde).
- Complementarios o contrastantes, que se ubican en los lugares opuestos en el disco cromático, ¿recuerdas que el rojo se opone al verde, el azul al naranja, y el amarillo al violeta.
- Análogos o afín, aquellos que se encuentran entre un primario y otro en el círculo cromático, por ejemplo: el verde amarillo, el verde y el verde azul. (Fig. 60).

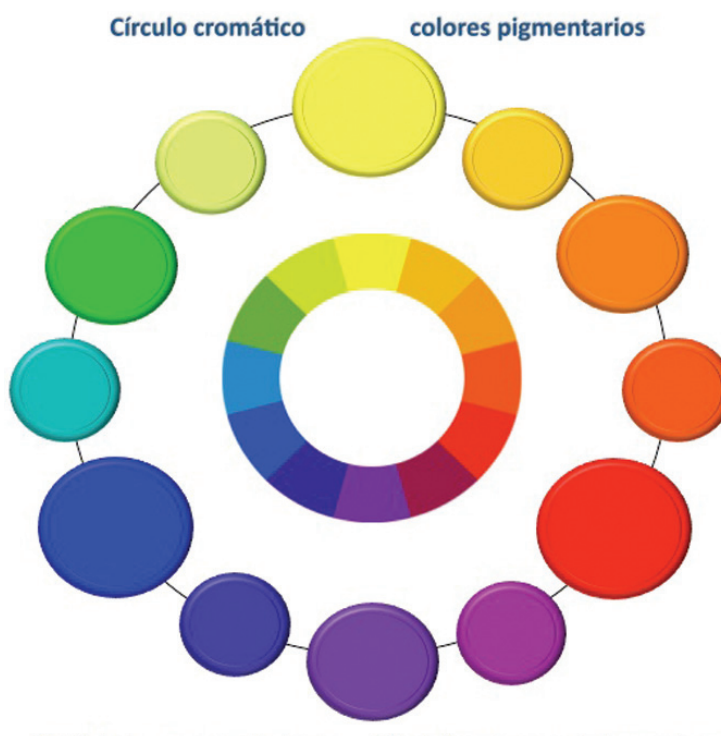

Fig. 60 Círculo cromático

Los colores también pueden expresar ideas, sentimientos o provocar sensaciones de acuerdo con la cultura de cada país. Algunos atribuyen a ellos significados como la paz al blanco, el amor al rojo y la esperanza al verde; otros simbolizan con ellos determinados aspectos de la vida como la muerte con el negro o la atención a la salud con una cruz roja. A los colores también se le atribuyen reacciones psicológicas, pues si una persona se encuentra en una habitación pintada de

azul, puede llegar a sentir sensación de frialdad, mientras que en una habitación roja, su presión arterial puede elevarse.

Los **valores** por su parte, recordarás que están determinados por la cantidad de luz que recibe una superficie en una parte determinada. Este se clasifica en clave alta cuando está muy claro, en clave baja cuando está muy oscuro y en clave media cuando se está en presencia del color sin que se aplique una clave alta o baja. El blanco y el negro, como aprendiste, son valores pues representan la clave más alta y la más baja respectivamente. (Fig. 61).

Fig. 61 Escala de valores

Pero también las **áreas** tienen cualidades que las diferencian además del color porque pueden ser rugosas o lisas por ejemplo, y estamos hablando de la textura. (Fig. 62). Las áreas también pueden ser bidimensionales o planas, o conformar objetos tridimensionales y entonces estamos en presencia del **volumen**. Seguramente recordarás que el área es aquel espacio delimitado por líneas, colores, texturas, valores y volúmenes.

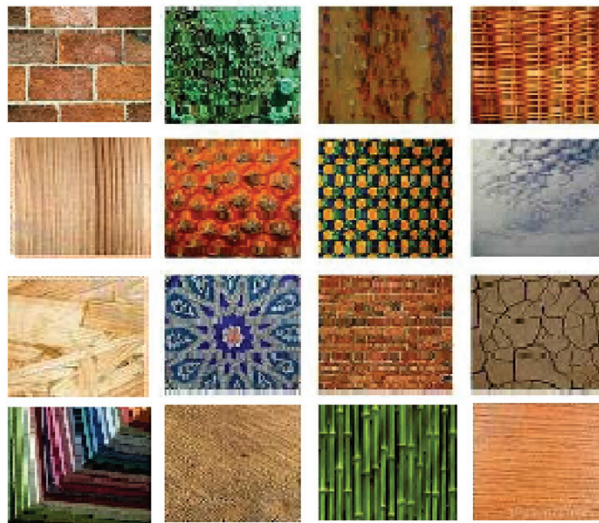

Fig. 62 Texturas

Podemos concluir que son elementos estructurales de las formas conocidas: líneas, áreas, colores, texturas, valores y volúmenes.

Además, trabajaste con los principios que sirven para organizar las formas a partir de sus elementos para que podamos comprenderlas y que son el equilibrio, la proporción, y el ritmo.

En las obras de las Artes Visuales se entiende por *equilibrio* la manera en que se logra en ellas la composición de los elementos del lenguaje visual en la imagen. Observa tu reflejo en un espejo y fíjate que si trazas una línea imaginaria de tus pies a tu cabeza a cada lado quedan los mismos elementos visuales. En este caso se distinguen la simetría simple por la forma de organizar los elementos visuales, ejemplo de ellas son una buena parte de las esculturas egipcias que se caracterizaban por la frontalidad (Fig. 63), y la simetría es aproximada cuando la distribución de los elementos no es idéntica pero sí bastante similar (Fig.64).

Fig. 63 Equilibrio axial simétrico, obra Busto de Nefertiti

Fig. 64 Equilibrio axial aproximado, fotografía de Rita Montaner

El equilibrio también puede ser *radial* cuando sus elementos se disponen alrededor de un punto central, es el que puedes observar al cortar un limón horizontalmente a la mitad. (Fig. 65). El *equilibrio oculto* es el más utilizado y es más difícil de describir porque crea una igualdad apreciada entre los elementos del lenguaje visual. (Fig. 66).

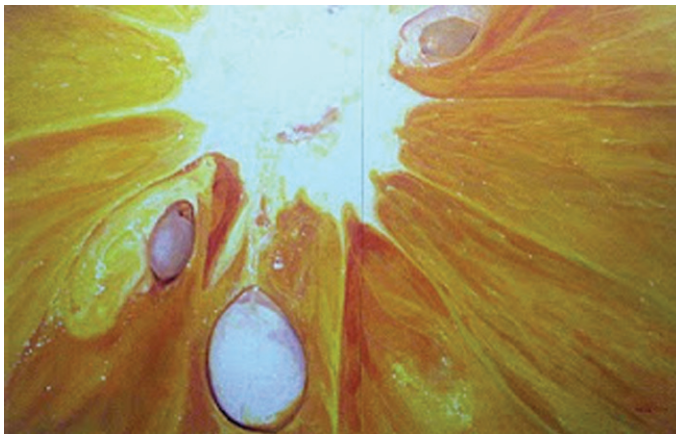

Fig. 65 Equilibrio radial, obra de Arturo Montoto

Fig. 66 Equilibrio oculto o asimétrico, pintura de Cosme Proenza

La *proporción* tiene un fundamento puramente racional, matemático y geométrico, es la medida en que se utilizan los elementos visuales de acuerdo con la función que tendrá una determinada forma. Se entiende como relación de las dimensiones entre las áreas de cada obra. En el riquísimo mundo del diseño, entendido como acción creadora orientada a un fin, al igual que en la naturaleza, la proporción solo adquiere su verdadero sentido cuando responde a necesidades funcionales. (Fig. 67).

El término de *ritmo* expresa la organización de los elementos visuales para lograr el recorrido visual que debemos realizar al apreciar obras dirigidas por algunos elementos que lo enfatiza. El ritmo en las manifestaciones bidimensionales tradicionales, se expresa en relaciones que se esta-

blecen entre cualquier elemento y una pausa. Por eso, puede ser regular, cuando apreciamos un motivo (o elemento) repetirse con igual intervalo o pausa visual. Lo puedes entender fácilmente si observas las persianas de las ventanas de tu aula, donde la madera de la persiana es el motivo y el espacio entre cada una de ellas es la pausa o intervalo.

Fig. 67 Proporción, obra Primavera o Desacanso de Jorge Arce

Si el motivo aumenta o disminuye su tamaño y mantiene el mismo intervalo, entonces es ritmo progresivo; como aparece por ejemplo cuando miramos una fila de árboles donde los primeros nos parecen más grandes que los más lejanos aunque midan lo mismo. Podemos apreciar cómo varían dos formas para crear un ritmo alterno. Pero frecuentemente estas relaciones no se hacen tan evidentes y lo sentimos sin poder determinar sus relaciones (motivo-intervalo), entonces se aprecia el llamado ritmo oculto. (Fig. 68).

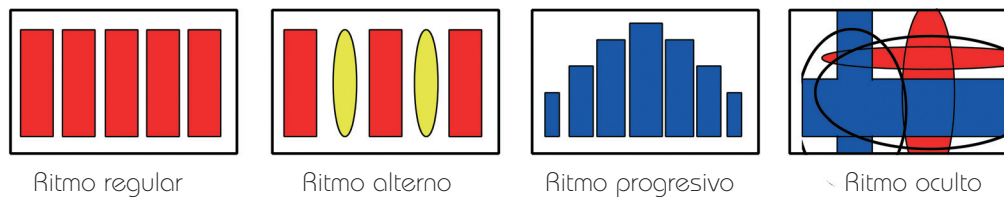

Fig. 68 Muestra de los tipos de ritmo

Mediante la apreciación de las artes visuales, las personas reciben vivencias y experiencias que llegan a convertirse en convicciones por el gran caudal de valores que contiene la imagen artística. Valores que se reflejarán de alguna manera en la conducta y en la acción social, de cada uno de nosotros.

Todos estos principios y elementos expresivos adquieren una relación propia en cada manifestación visual, en cada estilo y artista, de acuerdo con las condicionantes de cada momento histórico y por eso se aprecian de manera diferente.

Los principios y elementos que permiten utilizar el lenguaje visual en función expresiva, los aprendió el ser humano mediante su práctica social de la propia naturaleza y se valió de ellos para crear y percibir formas atendiendo a un criterio de belleza.

Apreciaste que los creadores de las artes visuales reflejan de una forma consciente o no, sus ideas, gustos, sentimientos y las características de su momento al representar un tema determinado, por eso se puede afirmar que en toda obra hay un contenido que está dado por todo esto

y que para expresarlo, para construir la obra utilizan los elementos y principios que acabas de recordar y que constituyen la forma en la obra de arte.

Acuérdate también de que por existir diversos artistas son muchísimos los temas, los contenidos que se pueden conocer, así como la manera de decirlos, es decir, las formas.

Debes conocer que existen tantas maneras de hacer, como creadores haya; que las diferencias al crear unas formas u otras, obedecen a las ideas que se quieren expresar, es decir, al contenido y a la finalidad de la obra.

Actividades

- 1. Selecciona tu obra favorita y realiza un análisis formal teniendo en cuenta los elementos y principios estudiados. Busca información de su autor.
- 2. Enlaza la columna A con la B

A	B
Ritmo	Es la medida en que se utilizan los elementos visuales de acuerdo con la función que tendrá una determinada forma. Se entiende como relación de las dimensiones entre las áreas de cada obra.
Equilibrio	Organización de los elementos para lograr el recorrido visual que debemos realizar al apreciar obras.
Proporción	Manera en que se logra la composición de los elementos del lenguaje visual en la imagen.

El teatro

Ya analizaste en el capítulo anterior qué es el teatro y sus diferentes géneros, en este, estudiarás los diferentes recursos o medios expresivos y técnicos necesarios para convertir la pieza teatral escrita (obra literaria) en una obra de arte teatral interpretada por los actores en un escenario y frente a un público.

Estos recursos expresivos parten de la actuación de **los actores, con el gesto, el texto, la voz, la dicción y la articulación, la dramaturgia, el espacio escénico**. También **la escenografía, las luces, el vestuario, el maquillaje, la música y efectos sonoros**. Todos estos elementos se dan con un **movimiento y ritmo** en un **tiempo** determinado, bajo una **dirección general**.

Como podrás observar el teatro es un arte colectivo que agrupa en un solo espectáculo a todas las manifestaciones artísticas, interactúan con el discurso (la palabra escrita y hablada), el gesto, la expresión corporal, plástica y musical; en esta última pueden intervenir los medios sonoros vocales, instrumentales, vocales-instrumentales y electroacústicos, también en algunas representaciones se incluye la expresión danzaria.

Algunos autores consideran el teatro como un género literario, en el que juega un papel importante el diálogo entre los personajes y se crea para ser representado, ante la mirada del espectador con el que se establece una intensa y estrecha comunicación a través de las fábulas, las historias que se cuentan, personajes, conflictos, ideas y emociones que se representan.

Todo texto teatral tiene un inicio, el nudo de la historia, que es donde se desarrolla el problema principal o conflicto de la historia, y finalmente la resolución del problema o conflicto que es el desenlace. El nudo de la historia debe ser interesante y emotivo para que los espectadores se sientan atraídos por esta.

La autora Raquel Carrió en su artículo: "¿Qué es el teatro? Naturaleza y funciones del texto y la escena", se pregunta: "¿el teatro es literatura, obra literaria que los actores y el director llevan a la escena o, por el contrario, el teatro es la escenificación, y el material escrito, la obra literaria, es solo un material auxiliar, secundario, que solo cumple la función (ancilar) de notaciones sobre el argumento, los diálogos y los personajes?" Continúa argumentando la autora:

"Pero la realidad es que el teatro vive algo así como una doble vida: vive y pervive como texto, como obra escrita, y gracias a ello se ha conservado el legado de los clásicos. Y paralelamente, ese arte fugaz, efímero de la representación, ha ido exigiendo, cada vez más —especialmente desde el surgimiento de la profesión del director de escena en el siglo XIX— un carácter prioritario, diferenciado, y no solo una segunda función derivada (o dependiente) de la escritura textual". (R. Carrió, Universidad para Todos, "Curso de apreciación Teatral", 2001: 2).

Los actores mediante todas las posibilidades expresivas de su cuerpo hacen la pieza teatral; con su voz que debe ser clara, audible, natural, con buena emisión, dicción y articulación de todas las palabras y el énfasis, la entonación y la emotividad que reclame la dramaturgia; con sus gestos y ademanes que reflejen las historias de sus personajes. Por lo que cada puesta en escena es diferente.

Puedes deducir entonces que la actuación es el arte de crear una ilusión de naturalidad y realidad por medio del personaje a representar en correspondencia con la obra y el contexto histórico, social y cultural de la época. En este sentido el teatro tiene semejanzas con el cine y la televisión, pues todas parten de una obra literaria, guion o libreto.

La escenografía son todos aquellos elementos que garantizan una puesta en escena representando el ambiente de una época deseada, el decorado, los accesorios, las artes visuales, como la pintura o la escultura juegan un papel fundamental en este sentido.

La iluminación, o sea el diseño de luces, debe corresponderse con la escenografía. Las luces con sus diferentes colores, intensidades y sus combinaciones también producen diferentes atmósferas, ambientes o reflejan una época.

La caracterización de los personajes se completa con el vestuario, accesorios, maquillaje y peluquería; cuando el actor aparece en escena mediante los elementos anteriores refleja la época, lugar, posición social y económica donde se representa la acción.

La función de la música y los distintos efectos sonoros en el teatro, al igual que en los medios audiovisuales, puede resumirse en que su valor está determinado por su funcionalidad en relación con la dramaturgia porque sirve de soporte al relato teatral. A manera de resumen se mencionan algunas de las funciones de la música en la puesta en escena de una obra teatral:

- Contribuye a la comunicación de las emociones internas de los personajes, enfatiza los diálogos de los actores, apoya momentos con una fuerte carga emocional. Todo lo cual influye en los sentimientos y emociones del espectador.
- Cuando se presenta como tema de un personaje, transmite al espectador la psicología del mismo. Su mundo interior.
- Como elemento unificador en la trama.
- Incidental, que destaca lo que ocurre en la imagen y refuerza la acción de sugestión sobre el espectador.

- Incluye el silencio propiamente, tanto en una obra musical, o en un efecto sonoro determinado. El silencio tiene un alto valor expresivo en un contexto específico y puede ser una vía de expresión dramática independiente de la música.
- Prepara al espectador para lo que va a ocurrir.

En el *teatro musical*: la ópera, la opereta, la zarzuela y la comedia musical, la música ocupa el centro de la trama. Tiene espacios de pura interpretación musical tanto vocal como instrumental, o ambas.

El *ritmo* en cualquier manifestación artística debe entenderse como un orden, regularidad o alternancia de una manera periódica en la sucesión de las cosas, ya sea en el verso, frase musical, sonidos, sílabas, latidos, colores, tonalidades, texturas, formas, imágenes, en el movimiento del cuerpo y la cámara. En el teatro se observa en la organización de los recursos teatrales en un espacio, tiempo e intensidad determinada. Está relacionado con la velocidad de la ejecución o interpretación de los hechos, en estos también deben considerarse las pausas y silencios que marcan el ritmo de una obra. Cada personaje tiene su propio ritmo que contribuye al ritmo general de la obra.

La *dramaturgia* es el arte de componer y representar una historia en el escenario. Y la persona que escribe las obras o adaptaciones de obras de otros autores y desarrolla la estructura o el diseño de la representación teatral, es el llamado dramaturgo. La principal diferencia entre un dramaturgo y un escritor que se dedica a otros géneros es que, en la dramaturgia, los conflictos suceden en el mismo momento y lugar en que se presentan. Este creador puede ser autor también de guiones cinematográficos y para la programación de la televisión.

Una *obra teatral* puede ser transmitida por la televisión y el cine, siempre respetando la estructura de la interacción de los actores, representando sus acciones en un espacio escénico ante la presencia del espectador.

El *espacio escénico* es el lugar donde se realiza la representación teatral o sea el espectáculo por los actores y se extiende del techo al piso y de lado a lado: el público está frente a este espacio; o al frente y a los lados en forma de herradura; o el público alrededor de este espacio, en forma circular.

El espacio escénico o escenario puede darse en cualquier lugar que permita la presencia de los actores para la realización de las acciones teatrales ante un público que los observe, así encontraremos espacios en las plazas, calles, patios, en el campo o en una montaña, etc., y por supuesto en el escenario de los teatros que está ante un público sentado en un lunetario, en la platea o parte baja y en los balcones. (Fig. 69).

Finalizamos el tema sobre los recursos expresivos del teatro con estas palabras de la Dra. Raquel Carrió para que las analices y puedas acercarte más a esta manifestación artística:

El buen lector de teatro tiene la posibilidad de generar no solo su propia interpretación en términos de sentidos o significados de la obra, sino su propia visualización del espacio, la escenografía, el vestuario; la iluminación, el sonido, las acciones y los personajes (posibles). Digamos: casi su propia puesta en escena. [...] Intentemos entonces disfrutar el teatro como lo que es: el lugar (texto y escena) del placer y del conocimiento; el maravilloso mundo de palabras e imágenes a través del cual experimentamos ideas y emociones que han atravesado la larga historia de la humanidad para llegar hasta aquí.

No importa si se trata de una obra clásica o contemporánea. Importa que en esa integración de lenguajes las técnicas de la dramaturgia, de la actuación o de la dirección escénica (y no menos la música, la escenografía, la danza, el canto u otros recursos expresivos) sean capaces de darnos algo vivo, que despierte en nosotros una profunda reflexión y emociones verdaderas". (R. Carrió, Universidad para Todos, "Curso de Apreciación Teatral", 2011:3).

Fig. 69 a Teatro Tomás Terry, en Cienfuegos, b Interior del teatro

Actividades

- Reúnete con un grupo de compañeros con la ayuda del profesor y seleccionen un espacio para la realización de acciones teatrales.
- En el espacio seleccionado deben ubicar un lugar para el escenario y otro para el público, y hacer una cortina de tela o cartulinas con dibujos o pinturas para separar una acción de otra.
- Solos, por parejas o en equipos, caminen en el espacio del escenario y realicen saludos entre sí mediante la gestualidad, nada más que con palabras y con ambas formas. Utilicen diversas maneras y salidas del escenario.
- En ese mismo espacio pudieran expresar diferentes sentimientos como tristeza, sorpresa, amor, alegría.
- En equipo seleccionen un narrador para que haga un cuento o recite un poema y los restantes realizarán los sonidos y movimientos que se relacionen con el texto del poema. Recuerden que tiene que tener un inicio, un nudo y un desenlace.

El lenguaje audiovisual

Es cotidiano escuchar en boca de los pequeños su deseo de asistir a la escuela "para aprender a leer y a escribir". Y es cierto, al comenzar la vida escolar, se abren nuevos horizontes a la cultura, precisamente por ofrecer la posibilidad de que los niños se adentren en ese mundo mágico de las letras, que armónicamente combinadas, integran las palabras, luego las frases y oraciones, los párrafos y demás estructuras sintácticas capaces de transmitir mensajes, mediante los cuales los niños, al decir de Martí en el prólogo de *La Edad de Oro* "[...] sepan cómo se vivía antes, y se vive hoy [...] y cómo se hacen tantas cosas de cristal y de hierro, y las máquinas de vapor, y los puentes colgantes, y la luz eléctrica; para que cuando el niño vea una piedra de color sepa por qué tiene colores la piedra, y qué quiere decir cada color; para que el niño conozca los libros famosos donde se cuentan las batallas y las religiones de los pueblos antiguos[...]" (José Martí, t. 18, 1991: 301).

El niño aprende a leer porque ha aprendido los signos y los símbolos de la escritura y en la medida que va conociéndolos, avanza en su proceso de lectura. Poco a poco reconoce el lenguaje escrito; va teniendo el placer de "leer solo". Así puede disfrutar por sí mismo de aquellos cuentos que escuchaba cuando alguien se los leía, acceder a este inagotable manantial de saber que se encuentra en los textos escritos.

Claro está que no se aprende solamente de los libros. ¡Hay tantas fuentes a su alcance! Cada día se hace más frecuente, la utilización de variados medios que, junto con los materiales impresos, enriquecen nuestro caudal de conocimientos. No creo que te sería muy difícil demostrarlo. ¿Consideras que puedas hacerlo?

Digamos por ejemplo, que desde muy pequeños, los niños están siendo influidos por la televisión, que se ha convertido en un inseparable acompañante de la familia. El cine y el video completan la trilogía de los llamados medios audiovisuales. No podemos perder de vista en este sentido, los medios computarizados, que permiten un mayor intercambio con el que los utiliza. En la escuela están presentes, todos unidos, te acompañan en la vida escolar, y lógicamente contribuyen en tu aprendizaje.

Pero los mensajes que nos llegan por los medios audiovisuales, no utilizan el mismo lenguaje que los libros. ¡Bueno! Es cierto que en ocasiones se presentan algunos textos escritos, pero en lo fundamental son las imágenes y los sonidos los que "dicen". Se denominan audiovisuales porque están constituidos por dos componentes básicos: el componente visual y el componente sonoro, dicho de manera más sencilla: la imagen y el sonido. Precisamente esta es la razón por la que se requiere conocer cómo "se leen" estos mensajes, pues en ocasiones no somos capaces de captarlos en toda su magnitud. En la medida que conozcamos algo más de la manera de expresarse estos medios, de su propio lenguaje, podremos profundizar en el tema. A veces nos motiva a la búsqueda de otras fuentes, nos lleva a posteriores análisis, que en ocasiones socializamos con compañeros para valorarlos, para comprenderlos, para disfrutarlos.

El **lenguaje audiovisual** es la forma propia de expresión de los medios audiovisuales, que son medios de comunicación: **el cine, la radio, la televisión y el video**, con las variantes y adecuaciones que los avances de la tecnología propician y con su nivel de particularidad, porque aunque se parecen, no son iguales. Se presenta, mediante la combinación de diferentes elementos, algunos de los cuales, se corresponden con otras formas o medios de expresión, pero que al integrarse de manera sistémica, dan lugar a un lenguaje propio.

Así por ejemplo, incluye el **color**, las **líneas** y las **formas**, las **luces** y las **sombras**, propios de las artes visuales. También incluye elementos *sonoros*, las *voces*, los *silencios*, la *música* y sus propiedades, propio del arte musical, por citar algunas de las manifestaciones artísticas. La técnica utilizada para realizar productos audiovisuales, ofrece la posibilidad de mostrar un resultado, elaborado a partir de integrarlos como recursos propios de estos medios.

Cuando de lenguaje audiovisual se trata, es imprescindible remitirnos al cine que tiene su propio lenguaje y gracias a la maestría en su utilización se han realizado y continuarán realizándose obras que enriquecen el caudal de la cultura universal.

Viendo el lenguaje cinematográfico, como la forma de expresión de este medio y tomando en consideración, que otros medios audiovisuales han surgido antes como la radio, y después de él, como lo es la televisión y el video, es que nos referimos, de manera genérica al lenguaje audiovisual, aunque no desconocemos que existen particularidades de ese lenguaje en cada uno de ellos.

Es importante enfocar el lenguaje audiovisual como un todo. El todo es la obra audiovisual, las partes cada uno de los elementos que lo conforman, por lo que en el audiovisual, tan importante es la imagen como el sonido.

Ahora bien, el lenguaje audiovisual, no es tampoco algo rígido, estrictamente establecido, con cánones inamovibles. El lenguaje audiovisual lo trabajan los creadores, lo utilizan, lo recrean, juegan con sus posibilidades, le imprimen su sello, su sensibilidad, su impronta.

De no ser así, se realizarían las obras audiovisuales como un proceso totalmente mecanizado.

Este criterio es necesario tenerlo bien comprendido, ya que la obra audiovisual es una obra de entera creación, aunque no todos los que realicen audiovisuales posean el mismo nivel de "artisticidad". Es por ello que existen obras buenas, regulares y malas.

El lenguaje es utilizado, de acuerdo con el tipo de material que se pretende lograr así como las características del público para el cual va dirigido. No es lo mismo, por poner un ejemplo, las intenciones de un video clip que las de un dibujo animado.

De todas formas, el nivel de conocimiento del espectador acerca de los códigos audiovisuales, teniendo en cuenta además su nivel de sensibilidad al respecto, contribuirá al proceso de comprensión y disfrute de la obra. Es por eso que nuestra intención es posibilitar que te acerques a este lenguaje, que de seguro te hará sentir inquietud frente a la pantalla. ¡Otra manera de "ver"!

Creemos que te será más fácil si te mostramos aquellos elementos que se relacionan con la imagen y los que se relacionan con el sonido, separadamente, aunque ¡te alertamos!, no es posible separarlos verdaderamente, en el audiovisual todos se integran, te insistimos, lo hacemos a los efectos de tu mejor comprensión.

¿Cuáles son los principales elementos del lenguaje audiovisual que se corresponden con la imagen?

Estos son: la **fotografía**, la **escenografía**, el **vestuario**, el **maquillaje** y la **peluquería**. Cada uno de ellos tiene una función que cumplir en la obra audiovisual.

Si nos referimos a la fotografía, seguro pensarás, en alguna experiencia que hayas tenido al respecto. ¿Qué hay que tener en cuenta para obtener una **fotografía**?

Ante todo hay que tener en cuenta el encuadre, considerado como el espacio enmarcado dentro de determinados límites. Es el encuadre el que permite ofrecer la imagen, es el "cuadro" que se observa en la foto impresa. Pero en ese encuadre entonces se logra con la conjunción de una adecuada iluminación, junto con los planos, las angulaciones y los movimientos de cámara, si de audiovisual se trata, combinar además las líneas, las formas, los colores y esa confluencia es la que nos da la composición. ¿Acaso no han escuchado en más de una ocasión a los críticos de cine referirse a la "magnífica fotografía" de la película?

Al hacer entonces algunas particularidades debe tenerse en cuenta entonces que la iluminación es un aspecto importante para la obra audiovisual. No se produce el mismo efecto en la obra audiovisual si se graba con la luz natural, a las 10 de la mañana, por ejemplo, que a las 6 de la tarde ni si se graba en estudio. En la realización audiovisual existe el luminotécnico, responsabilizado con que la iluminación que se utilice sea la adecuada a lo que se desea reflejar. Una mala iluminación afecta incluso el nivel de credibilidad del mensaje.

Referido a los planos, debe tenerse en cuenta, también la intención. Si deseamos recalcar en el mensaje una lágrima que brota de los ojos de alguno de los personajes, tenemos que mostrar en la pantalla, el rostro de dicho personaje, de modo que el espectador sea capaz de observarlo, en este caso estamos en presencia de la utilización de un **primer plano**. Es casi seguro que ese rostro tome gran parte de la pantalla. Es muy utilizado en los programas escolares, para ofrecer a los estudiantes las especificidades de algunos objetos de estudio, que se desee insistir, digamos la colocación de la boca para emitir un determinado sonido en Educación Musical o la pronunciación de una palabra, en idiomas, o la manera en que debe colocarse la mano para efectuarse el trazo en una pintura o un dibujo.

¿Crees que tendría el mismo efecto si nos presentan a la persona de cuerpo entero? ¿Se observaría lo mismo? ¡Seguro que no!, puesto que se perdería la información que nos desean

brindar. Este plano, que nos ofrece la información desde un punto de vista más alejado, llamado entonces **plano general**, brinda, tal y como nos dice la palabra, de manera más general, lo que está ocurriendo en la escena, como para que observemos el contexto, no para que vayamos a los detalles. Se utiliza con frecuencia cuando nos desean dar información del ambiente en que se realiza el audiovisual y no persigue el objetivo de detallarla. Un plano que se encuentra entre el plano general y el primer plano es el denominado **plano medio**, donde se nos presenta parte de la imagen de la persona por ejemplo, a la manera de los locutores en los noticieros.

Insistiendo en ilustrar acerca de la utilización de los planos, podemos imaginarnos la presentación de la orquesta sinfónica. Si la imagen que se nos ofrece es como si el espectador estuviera en el teatro y observa todo el escenario, con el director de espaldas, dirigiendo la orquesta y todos los integrantes, el plano utilizado es el plano general. Si nos muestra entonces al director, desde un punto de vista más cercano, donde se le observe el rostro y las manos, mientras está dirigiendo, a medio cuerpo, se utiliza el plano medio y si se particulariza, por ejemplo al pianista y se insiste en sus manos, cuando ejecuta la obra musical, se utiliza el primer plano. Cada uno de estos momentos persigue distintos objetivos, al dirigir intencionalmente la mirada del espectador. Incluso a veces los planos generales se presentan muy abiertos y se denomina gran plano general, al igual que los primeros planos se presentan bien cerrados y se denomina gran primer plano o primerísimo plano.

La utilización de los distintos planos, se ve complementada con los movimientos de cámara, que son las posibilidades dadas a la cámara o al lente de la misma para conferir una u otra dinámica a la imagen.

En ocasiones esos "movimientos" ocurren, sin que se mueva literalmente la cámara, sino por efectos del lente. En otras ocasiones ocurren realmente con el movimiento de esta, en su propio eje, o fuera de su eje. Se utilizan diferentes vocablos, que son generalmente en inglés. Por ejemplo, como movimientos del lente está el *zoom* y el *paneo*, y como movimiento literal de la cámara está el *dolly*, que consiste en la traslación de la cámara sobre ruedas, o raíles, para posibilitar el acercamiento o el alejamiento a la escena. Lo importante a nuestros efectos no está en el conocimiento de estos nombres, sino en las consecuencias que ofrece al observar la obra.

La **escenografía, el maquillaje y la peluquería** son elementos también que se integran a la imagen, por cuanto es importante que por ejemplo exista correspondencia al recrear una época, o mostrar cualquier situación que permita crear en lo que observamos, tanto por el contexto como por la manera en que se nos presentan los personajes.

El sonido del audiovisual nos viene dado por la llamada banda sonora, que está constituida por las voces, la música, el sonido ambiente, efectos y el silencio.

Mediante las voces y la posibilidad de su modulación se proporcionan los matices que precisan los mensajes. En algunas obras, por ejemplo documentales científicos se utiliza con frecuencia la voz en off (sin que el que la emite esté en cámara) para ofrecer explicaciones a los espectadores, con las voces de profesionales de la locución, que dominan el oficio de la utilización de este importante recurso comunicativo.

La **música, el sonido ambiente, los efectos** son aspectos que se integran para aportar múltiples significaciones, mediante las que se imprime emociones, se contribuye a crear el ambiente donde se desarrolla la obra, se recalca determinados efectos del desarrollo de una acción. ¡Cuántas veces con solo escuchar la música anticipamos "lo que va a pasar"! Sin dudas los elementos sonoros ofrecen una información importante para la comprensión del mensaje. No diferente de estos se encuentra el silencio, que a pesar de ser una interrupción, una pausa, una ausencia de sonido también "dice".

Existen también en el lenguaje audiovisual dos elementos que no podemos enmarcarlos en los componentes del audiovisual, sino que se integran a toda la obra, estos son el **guion** y la **edición**.

Es frecuente en las valoraciones de las obras audiovisuales escuchar las referencias al guion. Existen variados criterios acerca de diferentes clasificaciones de guiones. Sin interés de profundizar al respecto es importante que conozcas que el guion es la base de la obra audiovisual, es su anticipación. ¿Acaso al realizar alguna actividad en la escuela, ya sea como parte del matutino, o de otro tipo, no se hace necesario elaborar un guion? ¿Qué ocurre al principio? ¿Qué dirá el pionero que presenta la actividad? ¿Quién cantará después que se lea el comunicado? En ese sentido se está en presencia de un guion.

En el audiovisual, en ocasiones se escribe el guion, teniendo como antecedente una obra literaria. No obstante, nunca ocurrirá que observando la obra audiovisual podamos pensar que "leímos" la obra literaria, cualquiera que sea su género. En otras ocasiones el guion parte de la idea de un creador que la lleva al lenguaje audiovisual, con el cumplimiento de toda una serie de requerimientos para ello.

Si el guion es el "anticipo" de la obra, es su punto de partida, la *edición* es prácticamente lo que define su acabado, aunque desde el punto de vista de la realización se habla de la postproducción, lo que consideramos no debe ser ahora, objeto de tu atención.

La **edición o montaje** consiste en la unión y estructuración de los planos, ya grabados, con vistas a su conclusión, de acuerdo con principios y normas establecidos, pero en lo que influye el nivel de creación de los realizadores.

Similar a lo que realiza una modista, cuando va uniendo las distintas partes de la pieza de vestir, una vez cortados, hasta su culminación, este momento del audiovisual permite llegar a la obra terminada para ser disfrutada por los espectadores. Cuando no se realiza con todos los requerimientos, se afecta la calidad de la obra, de ahí que la edición sea también un elemento importante a los efectos de ofrecer al espectador una obra.

Cada día, por las nuevas posibilidades que ofrece el desarrollo científico, se incorporan a este proceso nuevas técnicas, sin embargo, lo que le otorga, precisamente su condición de elemento en el lenguaje audiovisual es el nivel de profesionalidad de los especialistas.

Insistimos en que todos los elementos del lenguaje audiovisual juegan un importante papel, que deben ser integrados, como eslabones de una cadena, en la cual si falla uno, la rompe e impedirá el resultado final, que es la obra que todos podremos disfrutar, sentados cómodamente en el sofá de la sala de nuestro hogar, en el ambiente agradable que rodea nuestra vida familiar.

Y ahora ¡haz la prueba! ¿Observas de la misma manera el programa de televisión? ¿Difícil?

Como todo en la vida merece mejor preparación, constancia y sobre todo muchos deseos de aprender. Si te hemos inquietado, ¡cumplimos el objetivo!

Expresa tus experiencias

- Después de finalizar el tema expresa tus experiencias acerca de los medios expresivos de los lenguajes artísticos.
- Elabora un cuadro resumen o cuadro sinóptico con los medios expresivos de las manifestaciones artísticas, selecciona una de ellas.
- Exprésate mediante una narración, un dibujo, una combinación sonora, una canción, una actividad rítmica bailadora, cuenta la trama de una película o de una obra de teatro con la utilización de los medios expresivos de los lenguajes artísticos, selecciona uno de ellos.
- Compara los medios expresivos de los diferentes lenguajes artísticos y determina sus semejanzas y diferencias.

Control de mi aprendizaje

Temática que se evaluará	Lo pude realizar		Cómo puedo mejorar
	Sí	No	
Reconozco los medios expresivos de cada uno de los lenguajes artísticos en una obra de arte.			
Sé explicar los medios expresivos de cada lenguaje artístico.			
Aplico los medios expresivos de los diferentes lenguajes artísticos cuando: – Canto una canción o escucho una obra musical. – Expreso plásticamente una idea u observo una obra plástica. – Me expreso en alguna de las manifestaciones de las Artes Visuales u observo una de sus obras. – Me expreso libremente con mi cuerpo o bailo un género cubano. – Expreso una narración o poesía o voy al teatro. – Observo la televisión o una película en el cine o en la televisión.			

Reflexiona sobre los conocimientos que desarrollaste en esta unidad y aplícalos en el poema que te proponemos a continuación:

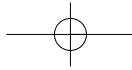
¿QUIÉN ERES TÚ?

NICOLÁS GUILLÉN

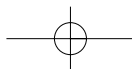
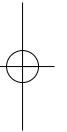
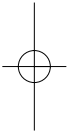
En un lugar de este mundo,
 Cuando yo era pequeñito,
 Encontré un camaroncito
 Hablando con un sinsonte

¿Quién eres tú? Yo soy el diablo cojuelo
 ¿Quién eres tú? Yo soy la estrella y la nube
 ¿Quién eres tú? Yo soy el viento que pasa
 ¿Quién eres tú? Yo soy el güije del río
 ¿Quién eres tú? Yo soy la yerba temblando
 de miedo bajo el rocío.

- Tus compañeros y tú reciten el poema, aplicando la emisión de voz y la gestualidad que reclama este texto, que les permita expresar el carácter y el mensaje afectivo que transmite, teniendo en cuenta además, sus pulsos acentuados y débiles, que se corresponden con la acentuación de las palabras, también los largos y cortos.

- Determinen y marquen el compás.
- Reciten el poema, con ritmo del lenguaje y la métrica adecuada.
- Estructuren melodías para sonorizar las diferentes partes del poema.
- Estructuren un acompañamiento rítmico y melódico con efectos sonoros diversos.
- Ejecuten de forma conjunta, con aire moderado, dinámica contrastante y textura homófona.
- Analicen la realización de una dramatización con este poema.
- Elaboren la escenografía necesaria para la dramatización del poema.

CAPÍTULO 3

Un recorrido por las artes
de mi patria

Panorama sociocultural de los siglos XVI al XVIII

Para completar el recorrido al que te hemos invitado por el atractivo mundo de las manifestaciones artísticas, realizaremos ahora un panorama que te permitirá apreciar las características de cada una de las artes en tu país; lo presentaremos en cuatro momentos históricos fundamentales: siglos XVI al XVII, siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX, en su primera y segunda mitad, hasta las primeras décadas del presente siglo XXI. En sus relaciones con los hechos más representativos de nuestra historia en cada uno de ellos, a través de sus principales artistas y obras fundamentales; porque el arte cubano es muy rico en expresiones, creadores y obras, pero no estamos haciendo su historia, sino más bien motivándote para que profundices y puedas disfrutarlo como se merece.

Comenzaremos por el período entre los siglos XVI al XVII, cuando los aborígenes cubanos vivían en caneyes, practicaban actividades agrícolas, de pesca y recolección. A todo lo largo de la Isla habitaron estos grupos humanos que tenían por jefe un cacique y un behique como principal figura para relacionarse con los espíritus que según ellos, dominaban a la naturaleza y a sus propias vidas.

Para esa comunicación colectiva realizaban un *areíto*, palabra de origen arahuacano, que significa recitar y que como ritual mágico reunía la música, el canto, el baile, la poesía, la pantomima, la coreografía, el maquillaje, adornos de plumas, flores, y trataba sobre historias del grupo, o ritos dirigidos a propiciar la fecundidad de la tierra y la mujer, a relacionarse con la lluvia o la vegetación, a celebrar acontecimientos felices o funerarios. Se realizaban al aire libre, tenían un guía para los cantos, llamado tequina o coreuta, y era el evento social más importante de la comunidad.

Como instrumentos para producir sonidos y música utilizaban sonajas de semillas, cascabeles de conchas marinas, un caracol grande de sonido grave, instrumentos aerófonos, tales como flautillas de hueso o madera, el guamo o fotuto —un gran caracol empleado como corno— y el mayohuacán, idiófono construido de un tronco de árbol ahuecado sin membrana, percutiéndose con dos palos y las propias voces de los bailarines que unidos a los movimientos danzarios provocaban un entusiasmo colectivo. De esta forma la ceremonia ejemplificaba diferentes expresiones de la cultura: los ritos, una manera de diversión y también el estímulo para el trabajo, entre otras actividades.

Como has podido apreciar en el areíto de los aborígenes cubanos y según el criterio autorizado del investigador Rine Leal (2006:2): "Hemos de ver a los primeros poetas, actores y músicos

cubanos, en una apretada síntesis artística que expresa la liturgia religiosa, los ritos mágicos de la vegetación, la epopeya e historias tribales, y la identidad colectiva [...] era no solo una ceremonia macropolítica, sino también un espectáculo coreográfico y cohesionador de la comunidad”.

La Isla de Cuba fue descubierta por Cristóbal Colón en 1492 y el areíto fue prohibido por los colonizadores españoles en 1512, pero quedaron de los aborígenes otras expresiones artísticas, como las pinturas rupestres, pictografías, objetos de cerámica y esculturas en madera y piedra, que puedes admirar en determinadas salas o museos del país.

A lo largo del siglo xv los pobladores españoles en la Isla eran relativamente pocos y se dedicaron a copiar las formas de vida de los aborígenes en cuanto a la agricultura y la vivienda en forma de bohíos, realizados con materiales muy sencillos como guano, bejucos y barro. De manera que se dedicaron a subsistir, básicamente.

En los siglos xvi y xvii, comienza el interés de los hispánicos por buscar oro en la Isla y se inicia un proceso de conquista y colonización que se caracterizó de manera general por el exterminio de la población aborígen, la entrada a la Isla de personas africanas traídas como esclavos (de diferentes regiones del continente, con culturas diferenciadas y en diversos estadios de desarrollo) para sustituir en la agricultura a los aborígenes, y la fundación de las siete primeras villas como lugar de asentamiento de los españoles, la primera de ellas: Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa.

La vida social se organiza en el cabildo, que conformado por funcionarios españoles, repartía las tierras, resolvía problemas de justicia, a la manera española, entre otras funciones.

Entre esas villas se fundó San Cristóbal de La Habana, en su último asentamiento, a orillas del mar, en el entonces llamado Puerto de Carenas. En ella se concentraban los barcos que integraba el sistema de la flota que utilizaba España para reunir y transportar todas las riquezas saqueadas a sus colonias americanas, desde 1543. A partir el siglo xvii en la Isla se observa un cambio, debido entre otros aspectos, por la estancia de la flota dos veces al año. En San Cristóbal se reunían personas que debían resolver diferentes necesidades, lo que posibilitó cierto movimiento de oficios y comercios, en esa villa, que en 1607, fue considerada como una capital, por la corona española.

Por otra parte, también creció en número la presencia española, de diferentes regiones, sobre todo de Andalucía e Islas Canarias, atraídos por la ilusión de encontrar oro, creció también la población africana tratada como esclava para la agricultura, el servicio doméstico y los trabajos artesanales.

En el siglo xvii ya se cuenta con una población criolla de Cuba “nacida de la unión entre peninsulares y los primeros inmigrantes de Islas Canarias o el mestizaje con aborígenes y negros”(Victoria Eli y Zoila Gómez, 1989:33).

Pero de manera general, entre los siglos xvi y xvii hubo muy poco desarrollo económico porque se agota el oro en la Isla, la agricultura solo servía para el autoconsumo, y estuvo presente siempre la amenaza de ataques de corsarios y piratas. Por eso, en esos años, el desarrollo cultural es pobre y estaba dominada por la Iglesia Católica, los conquistadores españoles traían formación cristiana, lo que influyó en el desarrollo de la cultura.

La Isla era para España solamente un punto de reunión de sus riquezas, no le interesaba su desarrollo sociocultural, además se perdieron las raíces culturales de los aborígenes en un proceso rápido de exterminio y aunque el Esclavismo ya prácticamente no existía en otros lugares del mundo, se afianzó como modo de relaciones de producción para la economía de la Isla.

Proceso de transculturación

Desde que Cuba comenzó a formar parte del conocimiento geográfico que existía hasta el 27 de octubre de 1492, y el comienzo de la formación de los asentamientos poblacionales a partir de 1511,

con la fundación de la ciudad de Baracoa; se inicia una continua y sistemática interacción e integración de culturas, producto de múltiples migraciones provenientes de diferentes zonas geográficas: europeas, asiáticas, regiones americanas y otras islas del Caribe, en estrecha interrelación con los factores de índole económico, político y social, ocurridos desde la instauración del régimen colonial español.

En esta diversidad de culturas se distingue la influencia hispánica y africana, fundamentales en la síntesis que ocurre en el proceso de transculturación. Término introducido por primera vez en 1940, por el sabio cubano don Fernando Ortiz (1881-1969), con la publicación de su libro *Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar*, donde refiere que:

Transculturación: es un complejo fenómeno de la interacción entre dos culturas y sus recíprocas influencias, con la formación de una nueva y diferente —sintetizadora— cultura.

Don Fernando Ortiz, nuestro segundo descubridor, en sus análisis sobre la cultura cubana enfatiza en que este es un hecho esencialmente social, toda cultura es dinámica por la posibilidad de transformación local y su carácter creador, así lo fue el proceso de transculturación vivido en la Isla, al fundirse las culturas africanas, españolas y asiáticas, anglosajona, francesas y los vestigios aborígenes dejados por la conquista y colonización, ese proceso transitivo de una cultura a otra en el caso cubano, se afirma como claro y contundente proceso de identidad, en la que el mestizaje es su forma más evidente, conformándose una cultura auténticamente cubana.

Este proceso de más de cuatro siglos puede estudiarse en la cultura artística en sus diferentes manifestaciones, por ejemplo en la evolución del hecho musical cubano se constituyó una nueva cultura musical y un folclor sonoro propio lo que dio lugar a nuevos géneros cubanos de gran calidad.

El surgimiento de estos géneros se ha enmarcado en determinado período o estilo, instrumentos creados y su incorporación en agrupaciones musicales.

En el análisis del género y el estilo a que pertenece determinada obra, es necesario tener en cuenta además de las características de la época, los procesos sociales, la ubicación geográfica, la nacionalidad y personalidad del creador o de los intérpretes.

En las manifestaciones de las artes visuales, este proceso de interacción cultural se observa, por ejemplo, en la arquitectura militar en el Castillo de la Real Fuerza, con la concepción de los gruesos muros medievales se incorpora la planta cerrada, típica del renacimiento, y se utilizan los materiales constructivos propios de la Isla, en este caso la piedra conchífera, de origen marino, por lo que esa construcción no es ni medieval, ni renacentista, es cubana.

En este intercambio de culturas las manifestaciones musicales y danzarias están muy interrelacionadas, se han desarrollado de forma conjunta la música y su expresión rítmico-bailadora, algo parecido sucede con el teatro, el fenómeno teatral ha surgido unido a la música y la danza, es por ello, que en determinados momentos de este pequeño recorrido, trataremos estas manifestaciones de forma conjunta.

Siglos XVI al XVII, el inicio de las artes en Cuba

La música, la danza y el teatro en los siglos XVI al XVII

Según las narraciones de las *Crónicas de Indias* se ha podido conocer sobre las características de la población aborigen de la Isla y su comportamiento; relacionado con la música carecemos de un documento histórico o partitura musical que permita formular criterio alguno, solo las informaciones sobre el areíto, que hemos visto ya, sumado a el paulatino exterminio de casi la totalidad

de la población aborigen, trajo como consecuencia que no trascendieran los valores inherentes a su cultura musical.

Analicemos entonces los aportes de las principales influencias que dieron origen a nuestra cultura musical.

El romancero

Los "conquistadores" españoles llegados a nuestra Isla provenían de diferentes estratos sociales, los que en su gran mayoría eran truhanes y buscavidas, llenos de ambiciones e intrigas, con muy pocos músicos entre ellos, aunque paulatinamente fueron llegando músicos militares que traían consigo las primeras muestras de cantos y bailes taconeados populares-tradicionales, instrumentos de cuerdas pulsadas en su gran mayoría, y un variado romancero.

El romance, es una forma estrófica literario-musical, la cual presentaba un carácter narrativo, la tendencia a dialogar, una repetición en el último verso y el empleo de expresiones como ay, ay, ay, trala, lala, lala, etcétera.

En este se narraban la épica peninsular y leyendas que se fueron incorporando al cancionero popular criollo, en arrullos, cantos de cunas como *Señora Santana* y *Duérmete mi niño*; canciones infantiles, juegos cantados y rondas, estas últimas con un ritmo vivo, donde los niños cogidos de las manos hacían una rueda, giraban haciendo coreografías y en algunas ocasiones alternando talones y puntas de pies, entre ellas: *Sube sube Catalina*, *A la rueda rueda*, *Los tres alpinos*, *San Pantaleón*, entre otras.

El inhumano tráfico negrero procedente de diferentes regiones del continente africano, desde el siglo XVI, fue un grupo heterogéneo integrado por diferentes etnias: lucumí, congo, carabalí, mandinga, arará, cada una con sus culturas, ritos y creencias. Los esclavos no aportaron objetos materiales solo "trajeron en su mente su cultura, su idioma, sus creencias, sus bailes, su música y sus ritmos". (Olavo Alén, 2006: 248).

De ahí que sus instrumentos musicales tuvieron que ser reconstruidos en las nuevas tierras con materiales diferentes; maderas, pieles para los parches y también podían variar el tamaño de los instrumentos de acuerdo con sus nuevas condiciones de vida. (Olavo Alén, 2006:248). Estos, en su mayoría, fueron instrumentos de percusión, entre ellos los membranófonos que eran un conjunto de tres tambores, el mayor era el más grave, en el cual se ejecutaba la mayor diversidad rítmica e improvisativa, además de tener una función comunicativa entre las deidades y los creyentes, los otros dos tambores ejecutaban las figuraciones más reiterativas. Un idiófono de metal establecía la medida y estabilizaba la relación entre cantadores y tocadores. (Victoria Eli y Zoila Gómez, 1989:32).

Entre los grupos étnicos se encuentran los lucumíes de la religión Yoruba, que utilizan los tambores batá con una función ritual, son tres, denominados Iyá (el más grave), Itótele (el del medio), y Okónkolo. (el más pequeño), todos presentan dos membranas colocadas horizontalmente y alrededor de la boca del Iyá se ubican sonajas de metal, cascabeles y campanillas de bronce llamadas chaworó.

El tambor madre (Iyá) realiza las improvisaciones y combinaciones rítmicas más complejas, siendo los otros dos utilizados como acompañantes del ritmo con figuraciones más reiterativas.

Otro grupo de instrumentos utilizados por los yorubas eran los chekeré, los cuales se confeccionan de güiros forrados de una maya con semillas, y los registros que conformaban estos al igual que las tumbadoras eran graves, medios y agudos.

El proceso de sincretismo que se efectuó (el santo católico era solo una imagen que representaba al verdadero oricha africano), entre el catolicismo y la religión de los orichas (dios yoruba) dio nacimiento a una nueva religión cubana que se conoce con el nombre de regla de ocha o san-

tería. (Olavo Alén, 2006: 249). Los esclavos para poder sobrevivir sustituían externamente el nombre de sus dioses, para que los amos creyeran que veneraban a la religión católica cuando en verdad adoraban a sus dioses. De manera similar, la función ritual originaria de los instrumentos forma parte de la santería y se han incorporado al formato de las orquestas de músicaailable, los conjuntos de cámara y orquestas sinfónicas.

Cada oricha tiene diversos toques y cantos, a los que corresponden bailes específicos, todos de carácter mimético, atendiendo a las características, poderes y caminos en que se manifiestan. En ellos se puede observar una gran complejidad rítmica, sensualidad, fuerza y belleza; con la cual representan diversas fuerzas de la naturaleza, como pueden ser el monte, el mar, las aguas dulces, los rayos y truenos de una tormenta.

El vestuario y atributos que utilizaban poseían una gran belleza plástica, donde se pone de manifiesto la simbología del color, el número que les corresponde y sus poderes.

En sus inicios en nuestro país el grupo bantú o congo lo constituían diferentes conjuntos de prácticas rituales y, en la actualidad, debido al sincretismo de este grupo se le conoce por palero, los instrumentos más utilizados para los toques y acompañamientos fueron troncos ahuecados con cuero clavado, estos condujeron a las actuales tumbadoras, también llamadas congas, generalmente son "tres con diferentes diámetro en sus parches: caja, tres-dos y quinto". (Martha Esquenazi, 2001:133). Que se utilizan para realizar los toques y acompañar los cantos, más una guataca o cencerro.

Uno de los instrumentos utilizados por los congos, y que ha trascendido hasta la actualidad en diversos conjuntos instrumentales, es la marímbula. (Ver Instrumentos Musicales Cubanos).

Sus bailes pueden tener carácter religioso, como la Makuta y los bailes de Palo, o carácter profano como los de Yuca y Maní. Todos estos bailes tienen una gran fuerza expresiva, exigen una preparación física.

De origen carabalí se asentaron en La Habana y Matanzas las sociedades secretas de abakuá o náñigos, sus cantos, semejantes a los de origen bantú, presentan dos estilos de toques y cantos, los cuales se diferencian por la velocidad con que se ejecutan.

Los instrumentos musicales utilizados se dividían en dos grupos: uno de ellos de carácter simbólico, ya que con estos no se ejecuta ninguna música y los otros propiamente musicales, forman el conjunto llamado biankomeko de cuatro tambores, más un cencerro, dos sonajas y dos palos percutientes. (Martha Esquenazi, 2001: 37).

En los ritos abakuá solo bailan los lremes o Diablitos. Estas danzas miméticas, acrobáticas, con gran profusión de oposiciones de movimientos de brazos y piernas son realizadas por hombres que ocultan sus rostros bajo una capucha y representan fuerzas sobrenaturales que vienen a inspeccionar la pureza del rito que se celebra.

El vestuario que utilizan tiene gran interés plástico, y ha servido de inspiración para muchos artistas, por su colorido, texturas y abundancia de formas geométricas.

Algunas de estas culturas se han perdido con el tiempo, fusionándose con los nuevos géneros de la música cubana que van surgiendo. Sus cantos y toques, que en un inicio tenían carácter religioso, se incorporaron paulatinamente al repertorio de agrupaciones musicales aailables, como el Grupo Síntesis, Edesio Alejandro, Los Orichas, Celina González, conformando parte de la música popular actual.

La influencia africana tiene un elemento común entre las diferentes etnias, que es la presencia del canto alternante entre solo-coro y el acompañamiento instrumental de membranófonos, conjuntos de tres tambores, y el idiófono, por lo general de metal, que estabiliza la relación entre lo vocal y lo instrumental.

Resulta interesante destacar el establecimiento de la Iglesia o Catedral de Santiago de Cuba quien tuvo como primer maestro de capilla a Miguel Velásquez, el cual perteneció a la primera

generación nacida en Cuba, hijo de un pariente del gobernador Diego Velázquez con una india, por esta posición social fue enviado a estudiar a España y ya de regreso a Cuba, funge en 1544 como canónigo en Santiago, dominaba el canto llano y sabía tocar el órgano. (Alejo Carpentier, 1979: 23).

De la música y bailes en el siglo XVII no han quedado referencias escritas en partituras y coreografías, mediante otras fuentes documentales y orales se conoce que el arribo de flotas mercantes a la Isla y la celebración de fiestas como el *Corpus Christi*, del Día de Reyes y las Cofradías y los Santos Patronos, desde el siglo XVI marcan la existencia de diferentes danzas y músicas.

El gobierno español autorizaba la celebración de fiestas populares con motivo de conmemoraciones religiosas, y salían los africanos con su descendencia criolla agrupadas en los cabildos, cantando y danzando al ritmo de hierros y tambores. (Victoria Eli y Zoila Gómez, 1989).

La guitarra alcanza gran difusión, y están presentes las claves y la marímbula. Las principales iglesias tenían órganos. También se va conformando el proceso de la rumba y el zapateo, descendiente del zapateado andaluz, el ritmo de tango o de habanera. El folclore cubano se va enriqueciendo en distintas direcciones y se comienzan a sentar las bases de una nacionalidad cubana.

De manera similar, las primeras expresiones danzarias y teatrales estuvieron vinculadas a la religión y a la escena española, mediante las festividades antes mencionadas. La fiesta del *Corpus Christi*, el 24 de mayo, era una procesión callejera de tradición española, también llamada fiestas de carros por la presencia de carromatos engalanados que transportaban a los farsantes de los autos, acompañados de música, canciones y danzas, mascaradas, representaciones religiosas y laicas con gran teatralidad, las cuales caracterizaron estas festividades populares; ángeles y diablitos, blancos y negros, sonajas y tambores se fusionaban. Estas fiestas conservadas en Cuba hasta inicios del siglo XIX, constituyeron un antecedente del teatro popular y de las mascaradas de carnaval.

El investigador Rine Leal considera que: "Cuba inicia su teatro siguiendo los patrones de la escena española a partir de las festividades cristianas", se desarrolla "nuestra escena partiendo de modestas danzas, y llegando a la comedia a través de invenciones, autos entremeses, farsas, fiestas de carros y juegos". (Rine Leal, 2006:4), este autor notifica también como el primer actor cubano del que se tienen noticias, a Melchor de las Casas, natural de la Habana, que actuó en Sevilla en el siglo XVII y que el primer texto dramático es *El príncipe jardinero y fingido Cloridano*, del criollo Santiago Pita y Borroto, nacido en la Habana a finales del siglo XVII y muere en 1755, esta obra es una "historia de galanteos caballerescos, con lances de honor, elementos de comedia en los personajes de los criados, con esta nace el choteo en el teatro cubano, "donde los personajes humildes, los graciosos y criados, asumen de pronto la vitalidad y fuerza de lo popular y real" (Rine Leal, 2006: 4).

Como observarás Cuba aún no contaba con un teatro como edificación, sino que las representaciones teatrales las realizaban en escenarios improvisados, iglesias o alguna casona que permitiese la escenificación; en 1775 se inaugura el teatro Coliseo en La Habana, sin embargo, después de diez años se cierra para su reparación y resurge con el nombre de El Principal en 1803, y este, es destruido por un ciclón en 1846.

Artes visuales

En estas manifestaciones del arte en Cuba, te presentaremos las más representativas con sus artistas y obras más importantes en: arquitectura y gráfica.

Durante aquellos siglos, la manifestación de Artes Visuales que más se destaca es la arquitectura. Esta se desarrolló en tres tipologías fundamentales, las construcciones militares, religiosas y civiles.

Durante gran parte del siglo XVI se desatacan las construcciones con materiales efímeros. No se conserva en la actualidad ninguna de estas obras, pero sí nos han llegado informaciones de ellas, tal es el caso de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, iglesia de origen católico, donde se venera a la Virgen de la Asunción. Fue la primera iglesia parroquial de la Isla de Cuba, erigida en la parte noroeste de la ciudad, denominada La Punta. Esta primera iglesia hecha de guano y paja, sufrió frecuentemente los efectos de fenómenos naturales como el terremoto de 1528 y en 1529, un huracán. La principal y mayor iglesia de Baracoa está situada justo ahí, donde mismo ofició misa junto a la hoy famosa Cruz de la Parra el cura Fray Bartolomé de las Casas el 15 de agosto de 1511, día de fundación de la villa.

A mediados de este siglo, comienza la construcción, junto a la Bahía de la Habana, del Castillo de la Real Fuerza (1558-1578), obra de tipología militar acometida con el objetivo de defender de los constantes ataques de corsarios y piratas, a la que en aquellos momentos era la zona de comercio más importante de la Isla. En el Castillo de la Real Fuerza se pueden observar elementos constructivos de influencia medieval, como son el puente levadizo de madera que se alzaba en caso de necesidad, para impedir el paso a los piratas; el foso lleno de agua, con el mismo propósito que el puente, ventanas estrechas con el fin de permitir el tiro de cañones, desde el interior de la fortaleza, entre otros. (Fig. 70).

Fig. 70 Arquitectura militar, Castillo de la Real Fuerza

Por su ubicación geográfica esta construcción no fue lo suficientemente eficiente como se esperaba, pues al tener La Habana una bahía de bolsa y estar el castillo al final de la entrada estrecha de ella, los cañones de la fortaleza solo podían atacar a sus adversarios cuando casi estaban dentro de esta.

Por esta razón, se ordena la construcción a finales del siglo de dos nuevas fortalezas: el Castillo de San Salvador de la Punta (1589-1600) y el Castillo de los Tres Reyes del Morro (1589-1610). (Fig. 71).

Fueron construcciones de muros gruesos hechos de piedra conchífera cortadas generalmente en forma rectangular, por lo que se dice que se construyeron con la técnica de sillería, sin utilizar ningún otro material entre ellas para mantenerlas unidas.

Ya en el siglo XVII, comienza la construcción religiosa y doméstica con materiales más duraderos, sobre todo en las paredes, pues en los techos se mantiene el uso de la madera y otros materiales efímeros. De aquella etapa se conservan muy pocas construcciones. Una de las obras más significativas del período es la Iglesia del Espíritu Santo, que tiene el mérito de ser la iglesia más antigua que hoy se conserva en Cuba. Se dice también que fue la segunda parroquia que tuvo la villa de San Cristóbal

de La Habana y data de 1638. La edificación se levantó al estilo "uninave", como señalara Joaquín Weiss, arquitecto e historiador cubano: uninave era el estilo de las construcciones religiosas cubanas en el siglo XVII, y significaba que tenía una sola nave central, también llamada "fábrica"; la torre, sólida y alta fue construida por el maestro Pedro Hernández de Santiago. (Fig. 72).

Fig. 71 a Castillo de San Salvador de la Punta, b Los tres Reyes del Morro

Fig. 72 Iglesia del Espíritu Santo

Otra importante construcción religiosa de la época, aún conservada, es la Iglesia de San Juan Bautista de Remedios (1692), en la provincia de Villa Clara.

De la gráfica de la época se destaca la obra *Grabado anónimo de La Habana* (siglo XVI), que daba a la bahía, gracias a la imaginación plástica, una exótica interpretación tomada de las narraciones fantásticas de los viajeros. (Fig. 73).

Pintura

La presencia de la pintura en Cuba en los siglos XVI y XVII se refleja en las necesidades de la iglesia católica con la aparición de la temática religiosa, y los primeros nombres que se conocen fueron los de Juan Camargo y Juan de Salas quienes pintaban para las iglesias de San Cristóbal imitando imágenes religiosas españolas y posiblemente no tuvieron formación como pintores.

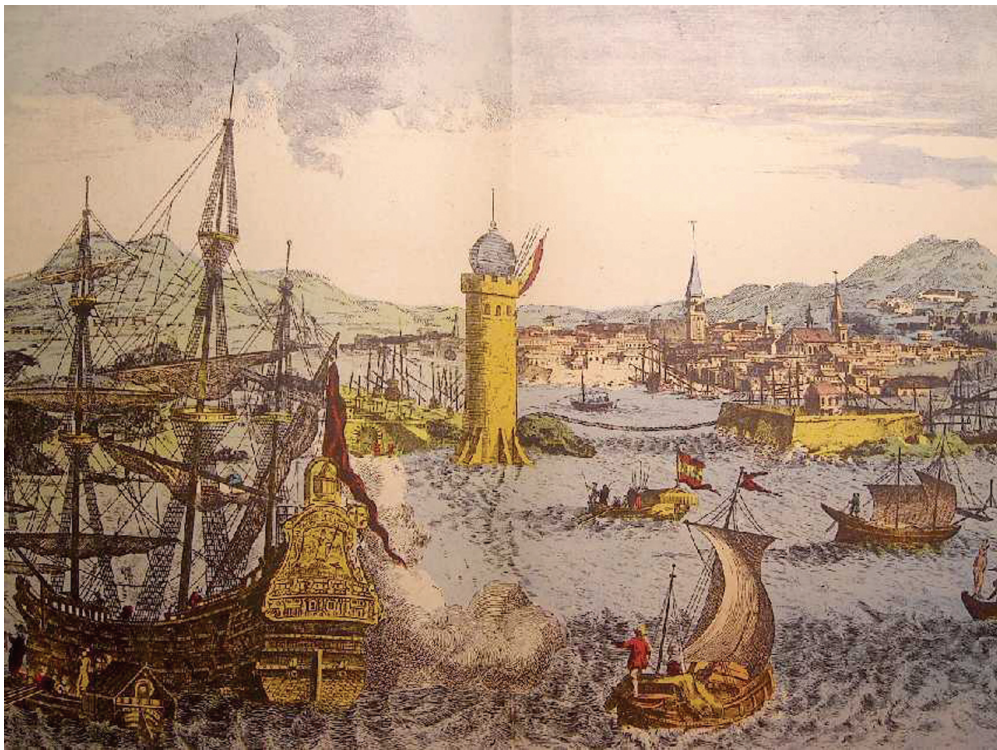

Fig. 73 Grabado anónimo de La Habana

Escultura

Una de las esculturas cubanas más conocidas es la Giraldilla, realizada en el siglo XVI por Gerónimo Martínez Pinzón para servir de veleta en una torre del Castillo de la Real Fuerza, la cual se ha convertido en uno de los símbolos de La Habana y la más antigua. (Fig. 74).

Fig. 74 La Giraldilla, de Gerónimo Martínez Pinzón

Entre los siglos xvii y xviii la escultura tiene una temática fundamentalmente religiosa, en materiales como la madera, que eran encargadas por las diferentes órdenes religiosas que vivían en la Isla.

Actividades

- Resume gráficamente las ideas esenciales o hechos más significativos de la música, las artes visuales, la danza y el teatro en los siglos xvi al xvii en Cuba.
- Elabora una composición donde narres los principales acontecimientos en Cuba en los siglos xvi y xvii, puedes realizarlo por partes o períodos o por manifestación, por ejemplo: solo música o danza, etcétera.
- Elabora un laminario con fotografías o dibujos que representen los resultados de las manifestaciones artísticas en el período de los siglos xvi y xvii.

Siglo xviii, florecimiento de lo criollo y su expresión en las artes

En este siglo, ocurren importantes sucesos históricos que van marcando el desarrollo de la vida en la Isla, entre 1700 y 1762 cuando La Habana es asediada y tomada por los ingleses. Entre esos años hay cierto adelanto económico debido a que siguieron ingresando europeos ahora de grupos formados por comerciantes y terratenientes, como por ejemplo: la inmigración de españoles que venían de Islas Canarias y que se incorporan al cultivo del tabaco, sobre todo en la zona occidental de Cuba.

En 1728, se fundó también en La Habana la primera Universidad, dirigida por la iglesia católica, bautizada como la Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo.

La ocupación de La Habana por los ingleses, entre 1762 y 1763, permitió otro momento de desarrollo de la economía de la Isla porque ya no solo se comerciaban productos agrícolas con España, sino que hubo libertad de comercio con el resto de los países europeos.

A partir de esa segunda mitad del siglo, ocurren tres acontecimientos internacionales importantes para la Isla por las consecuencias que tuvieron para su progreso cultural, ellos fueron: en 1776, la Declaración de Independencia de las colonias inglesas de Norteamérica, que dio lugar a la formación de los Estados Unidos de América. Esto acabó con el monopolio comercial español y propició prosperidad para los hacendados y comerciantes criollos, es decir de las familias que descendiendo de europeos, fundamentalmente españoles, nacieron en la Isla y se enriquecieron con el trabajo agrícola de los esclavos.

Otro suceso fue en 1789, la Revolución Francesa, porque evidenció el triunfo de nuevos ideales que transformaron el pensamiento de la época en Europa; se opuso el predominio de la razón a la ideología medieval, se favorecieron las ciencias y en consecuencia una nueva forma de vivir que llegó a influir en la Isla.

De 1791 a 1804, se desarrolló la Revolución de Haití que fue el último de esos hechos históricos importantes del siglo xviii. Fue protagonizada por los esclavos de ese país, que dejaron de producir azúcar y esa producción fue sustituida por Cuba, que se convirtió en el primer productor mundial. También determinó la llegada a la Isla de un importante número de habitantes franceses que salen de Haití y se asientan en la parte oriental de la Isla, trayendo sus elementos culturales, como el cultivo del café y el cacao, por ejemplo, sus músicas y danzas.

Resultado de todas esas influencias fueron del mismo modo, la rebelión de los vegueros, personas dedicadas al cultivo del tabaco, y diversos levantamientos de esclavos en algunas zonas de la Isla.

Por otra parte, los ricos hacendados y comerciantes criollos, a fines del siglo XVIII, hacia 1790, fundan una importante institución, la Sociedad Económica de Amigos del País, que entre otras repercusiones culturales, tuvo la creación del *Papel Periódico de La Habana*, en 1793, para divulgar los criterios más avanzados de las ciencias, la filosofía y la política de esa época.

En ese contexto, comienza a germinar entre esos criollos una forma de pensamiento, opuesto a los intereses económicos y políticos de España, que tomará diferentes formas a lo largo del siglo XIX.

Música

En el siglo XVIII se aprecia en la música un desarrollo más amplio y destacado que en los siglos anteriores, con una serie de hechos y elementos definitorios de lo que sería más tarde la música cubana; se mantiene la influencia de la música religiosa europea que continúan introduciendo los colonizadores en la Isla; la música, cantos y bailes españoles y franceses; los cantos y bailes de los esclavos africanos y su descendencia: el negro criollo; los cantos y bailes cubanos criollos con ascendencia española; la aparición del primer clásico de la música de concierto, de carácter religioso; la presencia de la música de teatro con óperas, tonadillas y zarzuelas y una incipiente actividad de conciertos.

Los andaluces y canarios llegados a la Isla, desde el siglo XVI, se asentaron preferentemente en las zonas rurales con sus guitarras, tiples, bandurrias y laúdes y sus formas de cantar. Trajeron consigo un rico coplero; formas de decir versificadas con el uso de décimas o cuartetos, como estructura literaria, empleada en la descripción del ambiente rural, acompañada por la sonoridad de las cuerdas pulsadas, el punteado en oposición al rasgueado, que luego se fue incorporando, así se concretó el punto guajiro, junto a la ejecución de bailes taconeados y se gesta una danza conocida como zapateo.

La forma de baile en el zapateo era de parejas sueltas, con un tiempo y ritmo muy estable, se realizaban tres pasos básicos: el punteado, se golpeaba alternando la punta y el tacón del zapato; el floreó, en el cual se colocan los pies uno al lado del otro y se deslizan alternando talones y puntas, este paso puede realizarse más lento siguiendo el acento o más rápido doblando el tiempo anterior, siempre se comienza apoyándose en los talones para deslizar las puntas y termina con una pequeña flexión a modo de saludo, para repetirse al lado contrario; el escobillado, deslizando el pie sobre el suelo, el derecho por delante del izquierdo, entra y sale como si barriera el piso y después entra el izquierdo por delante del derecho, las rodillas se flexionan ligeramente para que se ejecute el paso.

El vestuario utilizado por los conjuntos tradicionales de bailes campesinos para caracterizar esta escena campestre es: para las mujeres un vestido, o saya y blusa, adornados con cintas y los hombres con guayaberas, una pañoleta al cuello que en ocasiones colocaba a la mujer en su cuello, y también el típico sombrero de yarey, según las ilustraciones de la época, se observa a la mujer con varios sombreros de los hombres que bailaban con ella. (Fig. 75).

Los instrumentos utilizados para el acompañamiento del zapateo son los mismos que para la ejecución del punto:

- Cordófonos: cuerdas pulsadas (guitarra, tres o laúd).
- Membranófonos: timbales.
- Idiófonos: güiros, claves.
- Algunos utensilios de la vida cotidiana (machete, guataca).

Fig. 75 El zapateo

El canto del campesino desarrolló una gran variedad de tonadas como se le llama a la melodía con que entonan sus décimas o poesías. En cambio, se fue perdiendo sus zapateados ya al finalizar el siglo XIX. Se perfeccionaban "los puntos en el laúd en la medida que este instrumento, que derivaba de la bandurria, aumentaba de tamaño, y de órdenes de cuerdas y perfeccionaba sus posibilidades de ejecución". (A. León, 1981: 96).

El campesino improvisador, el poeta y repentista utiliza la décima con textos que abordan temas como la patria, el amor, el trabajo, el humor, la sátira, la denuncia social, la mujer y su vida cotidiana. Entre estos repentistas se establecen grandes batallas, haciendo cada uno gala de ingenio y demostración de sus habilidades. Se denomina decimista o poeta, al cantante improvisador del punto campesino, sobre las tonadas campesinas el poeta improvisa versos en décimas. (Olavo Alén, 2006:251). Existen diferentes tipos de punto tales como: el punto fijo, el punto cruzado y el punto libre.

- Punto libre: tiene como características líneas melódicas muy flexibles y de aire lento, impera un carácter recitativo en el canto y se prolongan los finales. Su métrica no es fija y los cordófonos sirven de apoyo armónico persiguiendo al cantante.

- El punto fijo: tiene como característica esencial que el cantor conserva un mismo aire y una medida exacta y se rige por la métrica regular y constante del acompañamiento instrumental.
- El punto cruzado o punto en clave: se producen cambios en la acentuación de las palabras del texto y se producen dos planos rítmicos diferentes, uno lo realiza el cantante y el otro el tocador.
- La controversia: es una de las formas de presentarse los cantores, ellos hacen gala de ingenio en la improvisación, se encuentran presente la rima y la forma de verso.

La música campesina se desarrolló en las fiestas llamadas guateques, en las que se cantaba, bailaba y se comía, se reunía la familia, amigos y vecinos para festejar diferentes eventos, venta de la cosecha, compra y venta de animales, entre otras.

Los instrumentos musicales empleados en la actualidad para interpretar este género son: la guitarra, el tres y el laúd.

- Guitarra: presenta una caja de resonancia de madera con una abertura, tiene seis cuerdas afinadas, comenzando por el registro agudo, en el orden siguiente: *mi, si, sol, re, la, mi*, y se ejecuta pulsando o rasgando las cuerdas.
- Tres: consta de una caja de resonancia de madera más pequeña que la guitarra, con una abertura, presenta tres pares de cuerdas afinadas, comenzando por el registro agudo en el orden siguiente: *mi - mi do - do - do sol- sol* o también *fa* sostenido, *re* y *la*. Su nombre está dado por la colocación de las cuerdas en tres pares, las cuales son pulsadas por un plectro, uña o púa, denominación que utilizan los músicos en la actualidad.
- Laúd: presenta una caja de resonancia de madera en forma de pico o de pera. Tiene generalmente seis pares de cuerdas afinadas, comenzando por el registro agudo en el orden siguiente: *re - la - mi - si - fa* sostenido y *do* sostenido, y se pulsa con un plectro o púa.

A estos cordófonos se les agregaron paulatinamente idiófonos, tales como: las claves, el güiro, las maracas, las tumbadoras y los bongoes. En los inicios, en la zona occidental del país se utilizaba el bajo o marímbula y pailas, mientras que la centro-oriental adicionó el contrabajo y en algunas regiones del país se utiliza el acordeón.

Paralelamente a la música que se hacía en los campos y la de los barracones se desarrollaba la música religiosa en las iglesias y surge ya el habanero Esteban Salas y Castro (1725-1803), quien cursó estudios de formación general, también de música y en la universidad Filosofía, Teología y Derecho Canónico. Posteriormente, fue maestro de capilla de la Catedral de Santiago de Cuba; se considera el punto de partida de la música de concierto en nuestro país, en su obra se observa influencia del barroco y de un incipiente clasicismo de influencia española e italiana. Desplegó una excelente labor como creador y director de la capilla, también ejerció como profesor del Seminario San Basilio el Magno. Constituyó una pequeña orquesta clásica y el coro, que le permitía interpretar el repertorio europeo que llegaba a la Isla. Simultáneamente ejercía la enseñanza formando instrumentistas y cantores. La música creada por Salas es de carácter religioso y comprende misas, salves, motetes, villancicos, pastorellas y cantatas, etcétera.

Producto de la Revolución de Haití se produce una inmigración francesa de blancos, negros y mulatos que trajeron consigo la *contredance* franchaítiana, y de manera similar también llegaron a la Isla franceses de la Luisiana y de Nueva Orleans; por otra parte, la influencia de la cultura y normas de comportamiento afrancesadas que estaban muy en boga en Europa y América.

La contradanza francesa llegada a Cuba ya había pasado por un proceso de fusión entre la cultura musicalailable de Francia y de África que estaba en la población de ese país, y ya en nuestra Isla se bailó, se tocó y se criolliza; "sufrió modificaciones de las cuales quizás la más importante fue la inclusión de instrumentos de percusión, como el güiro, de antecedente africano, o el timbal cubano. Esto provocó cambios profundos en los modos de ejecución de estas contradanzas.

zas y sobre todo de sus ritmos". (Olavo Alén, 2006: 252), todo ello influyó en esta transformación, especialmente la influencia de los músicos encargados de interpretarla, que en su mayoría eran negros y mulatos libres.

Con la toma de La Habana por los ingleses se introducen en Cuba la contradanza, que se originó en Inglaterra en el siglo XVII que, con una agradable combinación de diseños corales e interacción de parejas, era uno de los bailes preferidos de la burguesía criolla adinerada; por ser simple, alegre y de gran lucidez. La contradanza en su manifestación inglesa no tuvo gran acogida en los salones habaneros, especialmente por el rechazo de la sociedad a la dominación inglesa y porque esta duró solo once meses.

Artes visuales

Arquitectura

Durante el siglo XVIII se mantienen las tres tipologías constructivas fundamentales de la arquitectura: militar, religiosa y civil.

Ya conoces de las tres obras militares de la Bahía de La Habana que en siglos anteriores se habían construido. Ciertamente fueron fundamentales en frenar los ataques de corsarios y piratas pero insuficientes para impedir que los ingleses tomaran la capital de la Isla, pues estos atacaron las tres construcciones defensivas desde la loma de La Cabaña, sitio militarmente estratégico. Cuentan que el arquitecto de El Morro y La Punta, Juan Bautista Antonelli, le había propuesto una cuarta fortificación en la mencionada loma al rey de España, pero este se había negado. Al recuperar el territorio, se construye una de las mayores fortalezas de América, San Carlos de la Cabaña (1763-1774) bajo la dirección del brigadier Don Silvestre Abarca, en la que la corona española gastó tanto que se dice que el Rey, se asomaba en su balcón a buscar en el horizonte la colosal construcción, pues no concebía que algo tan costoso no se viera desde España. (Fig. 76).

Fig. 76 Fortaleza San Carlos de la Cabaña

Otras obras militares de este siglo fueron El Castillo de Atarés (1763) y El Castillo del Príncipe (1767-1779) que ya no se ubicaron a orillas de la bahía, ahora se construyeron en las elevaciones que rodeaban la ciudad, tampoco fueron una sola construcción, sino un conjunto de ellas con diferentes funciones dentro de la fortaleza, como comedor, cuartel y capilla, por ejemplo. Como un dato curioso te diremos que ninguna de ellas fue utilizada porque en ese siglo no hubo en La Habana, ningún ataque de corsarios o piratas. La arquitectura religiosa, tiene un ejemplo significativo con la construcción de la Catedral de La Habana (1748-1788), que es la de mayor jerarquía religiosa, y tiene influencia barroca en la decoración de su fachada. (Fig. 77).

Fig. 77 Catedral de La Habana

En ella se pueden apreciar influencias del arte barroco, como son las hornacinas (pequeñas cavidades) para colocar imágenes de santos realizadas en piedra; las pilastras que son falsas columnas que sirven para adornar y que junto a las hornacinas producen en los muros juegos de luces y sombras y le dan a la pared un movimiento visual. Al igual que el resto de las construcciones de esa etapa fue realizada en piedra conchífera, de origen marino y con la técnica de la sillería. Otros ejemplos son el Convento de San Francisco de Asís, a orillas de la costa y la Iglesia del Santo Cristo del Buen Viaje, todas en La Habana.

La arquitectura civil tiene ejemplos importantes igualmente en obras como los Palacios del Segundo Cabo (1770-1780), y de los Capitanes Generales (1776-1791) en la Plaza de Armas, que servían de vivienda, oficinas y almacenes a las principales autoridades españolas de la Isla en este siglo XVIII.

Son grandes construcciones rectangulares con más de una función en sus espacios interiores, de fachadas majestuosas con columnas y arcos que descansan sobre ellas, también con influencias barrocas y construidas con los mismos materiales y técnicas en sus muros que las fortalezas y las iglesias.

Se pueden citar ejemplos de arquitectura doméstica en las viviendas de los ricos hacendados criollos de la Plaza de la Catedral. Se destacan por puntal alto y patios interiores rodeados de galerías o pasillos. La primera planta se destinaba a negocios y esclavos y en el piso alto habitaba la familia del dueño de la casa. Los principales elementos decorativos eran las obra de carpintería, gene-

ralmente en madera blanca y más tarde en hierro, entre las que se pueden citar portones, balaústres, tejados y rejas; las cenefas que decoraban el interior de los salones hasta una altura de más de un metro y veinte cm, y que en algunas casas más que cenefas llegaron a convertirse en verdaderos frescos pintados por artistas de gran renombre. Otros elementos relevantes fueron los vitrales y vidrieras que en combinación con el sol, daban a las habitaciones de las viviendas hermosísimos efectos luminosos. Son ejemplos de ellas la Casa del Marqués de Aguas Claras, hoy día restaurante y la Casa del Conde de Bayona, actual Museo de Arte Colonial. (Fig. 78).

a

b

Fig 78. Interiores de casas coloniales,
a Fachada de la casa del Marqués de Aguas Claras,
b Vista del patio interior de la casa del Conde de Casa Bayona

Pintura

A la Iglesia Parroquial de Santa María del Rosario construida entre 1760 y 1766 por José Perera y fundada por el Primer Conde de Bayona, se le decía "La Catedral de los Campos de Cuba". En su interior tiene retablos de madera dorados y pintados; allí podemos apreciar también las pinturas murales que ejecutara Nicolás de la Escalera (1734-1804) que se valora altamente por ser el primer pintor cubano que se conoce en detalle y las escenas que ofrece retratan la sociedad de la época.

En una estampa de la leyenda familiar de la Casa Bayona aparece un negro (por primera vez) esclavo que se dice indicó a su amo las propiedades del agua mineral en el predio. (Fig.79).

Fig. 79 Obra Santo Domingo y la familia de Casa Bayona, de Nicolás de la Escalera

La pintura cubana aparece como tal a finales del siglo XVIII, época en que la pintura era considerada un oficio. Los artistas eran pagados por sus retratos que era el tema más frecuente.

Gráfica

En Cuba surge la imprenta en el siglo XVIII (1723) lo que propició la aparición del primer periódico llamado *La Gaceta* y de otros materiales impresos e ilustraciones, por lo general sin un interés artístico. El primer grabador cubano conocido, Francisco Javier Báez, se dedicó a temas religiosos, entre otros, utilizando la técnica de la xilografía.

En ese siglo trabajaron en La Habana dos importantes grabadores extranjeros: Dominique Serres (1722-1793) y Elías Dunford (1739-1794), quienes por primera vez dejan imágenes reales como aislados testimonios de nuestro entorno en el siglo XVIII. El primero representó escenas de combates navales en el paisaje marino real de la Isla y el segundo realizó entre 1764 y 1765, detallados paisajes de diferentes zonas de la ciudad.

Escultura

La imaginería es la forma más representativa de la escultura cubana del siglo XVIII, que se venía trabajando ya desde el XVII. Se trabajan las imágenes de santos y santas en madera propia de la religión católica, con una fuerte expresividad propia del barroco español, dirigida a los senti-

mientos de los fieles y son estatuas con una intención naturalista en sus proporciones, generalmente con cabellos humanos en la cabeza y pestañas, que se pintaban para imitar la piel y se vestían con un ropaje alegórico. Estas se encuentran todavía en las iglesias y conventos de esos años, en diferentes lugares de la Isla.

Se trabajó también la piedra labrada para ornamentar fachadas con pilastras y volutas de influencias barrocas en temáticas arquitectónicas como las iglesias y los ejemplos de edificaciones civiles o domésticas.

Actividades

- Resume gráficamente las ideas esenciales o hechos más significativos de la música, las artes visuales, la danza y el teatro en el siglo XVIII en Cuba.
- Elabora un laminario con fotografías o dibujos que representen los resultados de las manifestaciones artísticas en el período del siglo XVIII.
- Confecciona una maqueta o prototipo de una casa colonial.

Siglo XIX, consolidación de la conciencia nacional cubana: su expresión en las artes

Es el escenario de grandes acontecimientos históricos que expresaron diferentes aspectos de la vida cultural en la Isla en lo económico, político, social, militar y artístico, entre otros. Hubo un mayor enriquecimiento de los terratenientes y comerciantes criollos, lo que amplió la diferencia entre ellos y los intereses españoles en la Isla. Unido a los acontecimientos internacionales de finales del siglo XVIII y principios del XIX, fueron determinantes la formación ideológica de los criollos para estructurar una conciencia nacional con un ideario diferente de los peninsulares españoles.

Entre ellos la revolución haitiana de 1791 que tuvo su repercusión en la cultura cubana del siglo XVIII, con la migración de los colonos y sus esclavos y su asentamiento en Cuba.

Estos criollos se sabían diferentes en conocimientos, hábitos, costumbres, formas de pensar, alimentarse y vestir. La idea de los criollos adinerados en relación con la independencia económica y el sentido de libertad entraban en contradicción con la metrópoli; la conciencia de lo nacional ya venía gestándose desde muy atrás y toma gran fuerza en la primera mitad del siglo XIX.

Las interacciones culturales que se fueron sucediendo en el transcurso de los siglos anteriores se reflejaron ya en una conciencia de lo nacional en la cultura en sentido general, y muy marcadamente en la música y la danza, pues ya se definen determinados géneros eminentemente cubanos.

Ese sentimiento de cubanía tuvo su consolidación en 1868 en La Demajagua, cuando Carlos Manuel de Céspedes al dar la libertad a sus esclavos los invita a participar, como personas libres, en la lucha por la independencia de Cuba, dando muestras ya de una identidad nacional, y se fue gestando el concepto de nación con peculiaridades desde lo social y cultural en aspectos como lo político, moral y jurídico.

Música

La música en el siglo XIX se caracteriza por un panorama de creaciones múltiples y lo cubano está definido en géneros musicales y danzarios. Se define muy bien lo urbano de lo rural. Surge diversidad de compositores y se evidencia un cierto desarrollo de la actividad musical de concier-

to, se crean obras pequeñas o microformas y también grandes obras, sinfónicas, de cámara, pianísticas o vocales, entre otras, fundamentalmente pianísticas y en menor medida para violín. Todas ellas influenciadas por las corrientes artísticas que llegaban provenientes de Europa, ya de estilo clásico o decididamente romántico. También la música está presente en el teatro vernáculo cubano.

El punto y el zapateo alcanzaron su desarrollo definitivo durante este siglo, se identificaban como típicos de las zonas rurales; aunque el zapateo como tal tomó cierta importancia en las primeras décadas del siglo XIX en el ámbito urbano, alternaba con otros bailes de salón, pero posteriormente comenzó a desaparecer hasta hacerse inexistente en el siglo XX.

Con la revolución de los negros esclavos en Haití, penetran por las costas de las provincias orientales oleadas de franceses que traen consigo a sus esclavos domésticos, de esta forma sus costumbres y su cultura se hace sentir en la sociedad cubana. Entre otros elementos culturales, los esclavos haitianos, traen la tumba francesa, fiel reflejo de las tradiciones creoles del siglo XVII, en que se mezclaron los cantos y toques de origen africanos con los pasos y giros de los bailes de salón de los colonos franceses, incluso el vestuario actual de esta manifestación, que se mantiene como patrimonio inmaterial de la humanidad, conserva la moda francesa de aquella época. Entre sus danzas figuran el Masón, el Yubá, el Babul y el Catá.

Antes de la llegada de los franceses el Minuet solo era bailado por un pequeño círculo de la aristocracia cubana, con ellos se popularizó esta danza; e introdujeron además la gavota, el *passepied* y la contradanza francha haitiana.

En la vida de la población cubana el baile fue cobrando cada vez mayor importancia, y se celebraba no solo en los salones de los criollos adinerados, sino también en casas destinadas a estas reuniones, donde asistían los sectores más humildes de la población.

Con la incorporación de músicos negros a las orquestas, las contradanzas se fueron haciendo más mestizas y a mediados de este siglo se distinguían muchas que se decían criollas.

La contradanza cubana

Este género tuvo un gran esplendor en el siglo XIX en nuestro país, algunos autores consideran que es el siglo de la contradanza cubana popular y de concierto.

Es un baile de parejas sueltas, de forma binaria (A-B) y se bailaba como una pieza de cuadros, en la que los bailarines realizaban cuatro figuras fundamentales: paseo, cadena, sostenido y cedazo; las dos primeras de carácter lento, tranquilo y reposado se ejecutaban en la primera parte y las dos últimas en la segunda parte que eran más vivas y brillantes. Los bailarines se colocaban en círculos e hileras situados frente a frente. Emplea saludos y reverencias, utiliza un solo paso básico. Existía un bastonero o maestro de baile que indicaba la sucesión de las figuras.

Se presentaba en teatros, sociedades y en los salones de baile de la burguesía criolla y española, en los bailes de cuna y academias de baile, donde se reunían las clases menos favorecidas y también asistían miembros de las clases dominantes, como vía de recreación.

El repertorio utilizado era creado por innumerables compositores negros y mulatos de la época, que imprimían un ritmo peculiar y conjugaban planos rítmicos diferentes, destacándose no solo como compositores sino también como intérpretes en el conjunto instrumental u orquesta típica. Como baile de salón este género incluye elementos que identifican rasgos de cubanía en la forma de danzar y constituyó el baile favorito del pueblo cubano.

La contradanza más antigua que se conoce se titula *San pascual Bailón*, publicada en 1881.

Este baile se acompañaba por la orquesta típica cubana, formada por dos violines, un contrabajo, cornetín o trompeta, trombón, figle o bombardino, pailas cubanas y güiros.

Tiene un solo paso que consiste en un pequeño punteo a contratiempo del pie que comienza el movimiento, para plantarse enseguida y dar tres pasos deslizados alternando los pies, siempre que se repite se hace el punteo inicial alternando derecha e izquierda. (Fig. 80 y 81).

Fig. 80 Vestuario de la contradanza

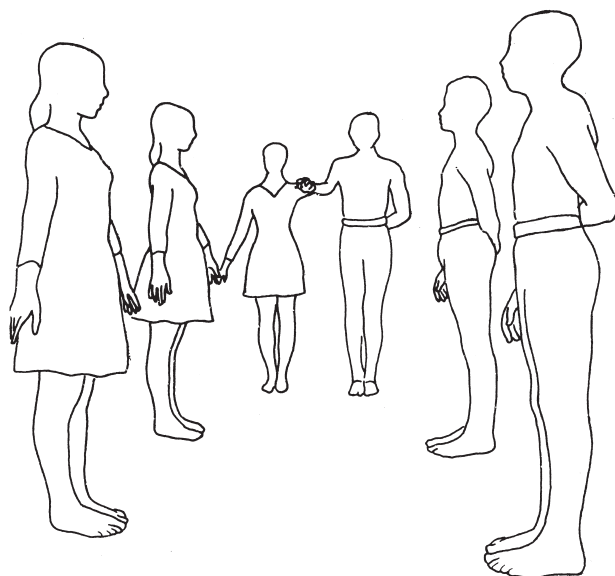

Fig. 81 Posición de la pareja en la contradanza en los bailes populares

La contradanza evoluciona y se transforma en otro género a mediados de siglo, la danza, con la misma estructura formal que la contradanza. En sus inicios era un baile de cuadros, pero después se bailó en pareja enlazada o en posición de baile social, esta nueva forma de bailar tomó gran popularidad en el siglo XIX desplazando a los de figuras. Su aire era menos rápido y su paso muy parecido al de la contradanza.

La influencia francesa producto de las diferentes inmigraciones determinó el nacimiento de uno de los formatos instrumentales más importantes de la música cubana: la charanga francesa; formada por el piano, el violín, la flauta, el contrabajo, las pailas cubanas y el güiro. (Olavo Alén, 2006:252).

El paso de la danza es similar al de la contradanza pero con una mayor cadencia en el movimiento de las caderas. (Fig. 82 y 83).

Fig. 82 Vestuario de la danza

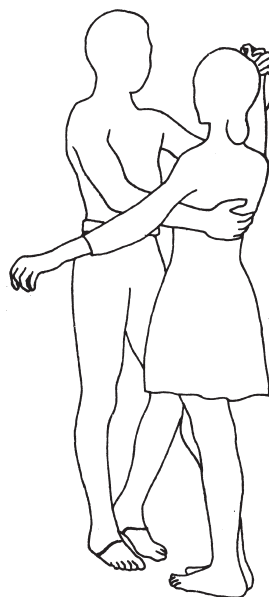

Fig. 83 Posición de baile social

Las partes de la danza se fueron ampliando y se aumentaron secciones para agrandar el tiempo de música y de baile hasta llegar a la forma rondó. El músico matancero Miguel Failde (1851-1921) crea una danza grande que le llamó danzón, para responder a los requerimientos de los bailadores con un baile más sosegado que la contradanza y la danza, titulado *Las alturas de Simpson*, el 1 de enero de 1879. Algunos especialistas han considerado al danzón como nuestro baile nacional. Las charangas francesas tomaron gran popularidad en la interpretación de este género en el siglo XX y principios del XX.

En este género alterna el baile con partes para conversar y desplazarse por la sala en las partes A; y en las restantes se baila: ABABA o ABACA. Posteriormente, José Urfé (1879-1921) buscó

un nuevo elemento rítmico en el son oriental y estructura el llamado danzón *El bombín de Barreto*, en 1910, en el que transformó la tradicional coreografía clásica del danzón por una más abierta a los pasillos de los bailadores.

Utiliza movimientos suaves, fluidos y cadenciosos; pasos cortos y deslizados, paseos, pequeños giros a la derecha y a la izquierda, la vuelta del tornillo, y el marque.

El paso básico del danzón se realiza de la siguiente forma:

La mujer comienza con el pie derecho y el hombre con el izquierdo apoyado en el metatarso, el peso del cuerpo se mantiene en el pie contrario.

El pie que está apoyando el metatarso se desliza con paso lateral, hasta apoyarse completo.

El pie contrario se une al anterior y se apoya en el metatarso.

Se continúa igual alternando los pies. (Fig. 84, 85 y 86).

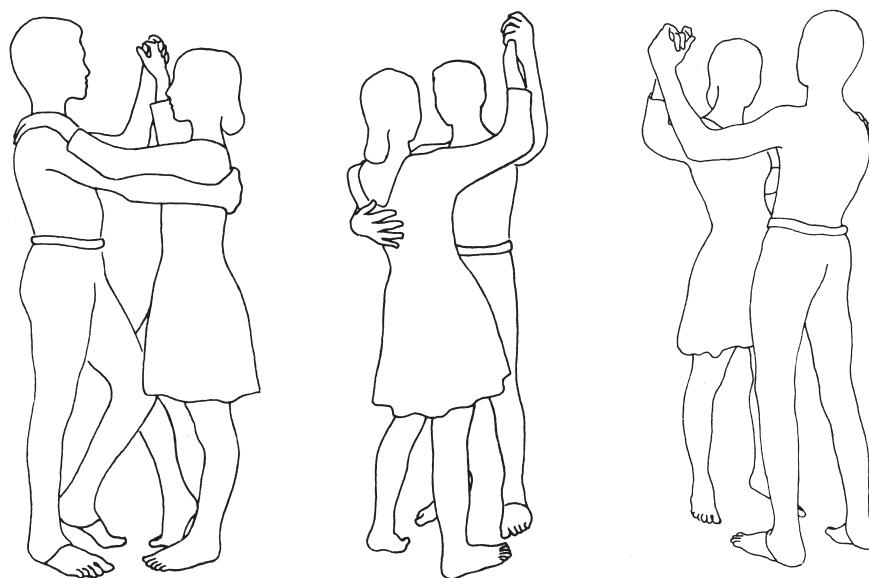

Fig. 84 Paso básico del danzón

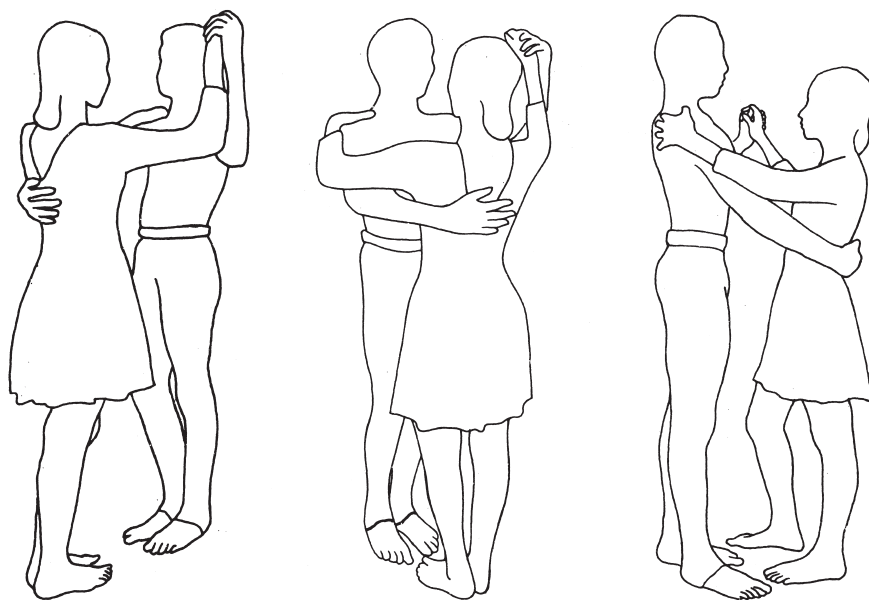

Fig. 85 Posición de baile social en el danzón

Fig. 86 El vestuario en el danzón

La rumba cubana

Este fenómeno musical es uno de los primeros en el que se cristalizó nuestra identidad nacional siendo exclusivo de nuestro país; es un evento festivo generado por situaciones diversas y en su mayoría espontánea, agrupa un conglomerado de personas que cantan, bailan y tocan no solo instrumentos musicales sino también utensilios de cocina entre otros.

Instrumentos musicales que intervienen en la rumba

Los cajones fueron los primeros instrumentos musicales utilizados en la rumba, el mayor era el más grave y se utilizaba para realizar los toques más estables con una función de acompañante y el agudo, el más pequeño, improvisaba. Este tratamiento de los registros en los instrumentos es una evidencia del proceso de transculturación, ya que en la música europea las improvisaciones y melodías las realizan los instrumentos de registro agudo y los graves como acompañamiento. Si nos remitimos a los antecedentes africanos, se puede apreciar que los instrumentos de registro grave son los que improvisan y los agudos son los que realizan la función de acompañamiento.

Estos cajones se transformaron en las tres tumbadoras actuales, también llamadas congas, que forman parte de grupos y conjuntos instrumentales cubanos y de otras regiones del mundo.

Los idiófonos como las claves, la cajita china o el catá, las cucharas o baquetas tienen como función llevar la métrica o medida.

Variantes de la rumba

Las variantes de la rumba son: yambú, columbia y guaguancó.

La diferenciación de las variantes rumberas se determina por el tratamiento de los tocadores y bailadores, así como por la intervención de los cantadores de solo y coro. Estando siempre presente la alternancia entre estos. En estas variantes por lo general se comienza por un llamado o diana que lo realiza el cantante, proponiendo o expresando el tema, luego interviene el coro y finalmente los bailadores.

- El yambú

El yambú es una rumba de procedencia urbana, baile de parejas sueltas, sus movimientos semejan actitudes de personas ancianas, de ahí que sean reposados, suaves y lentos. (Fig. 87).

Fig. 87 El yambú

- La columbia

El origen de la columbia es rural, en zonas de explotación agrícola y luego pasó a zonas urbanas, es tan antigua como el yambú y entre las variantes de la rumba es el más rápido y con un ritmo muy segmentado y figurativo.

Los movimientos en el baile son cortos y entrecortados, ejecutados por hombres que realizan gestos que llegan a ser acrobáticos, demostrando virtuosismo y gala de valor, danzando con

machetes, cuchillos, levantando una mesa con los dientes, todo eso para dar muestra de masculinidad y virilidad, estableciéndose un duelo entre el quintero y el bailarín.

En el baile se pueden encontrar los pasos de los íremes o diablitos abakuá, también pasos de bailes congo y los cantantes incorporan a sus textos palabras de los abakuá, paleros, yorubas. (Fig. 88).

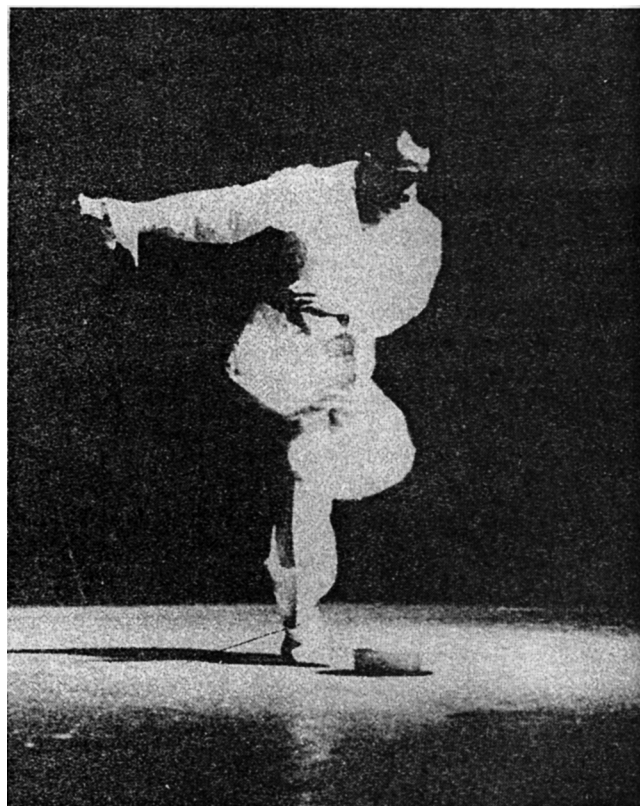

Fig. 88 La columbia

- El guaguancó

El guaguancó es un baile de parejas sueltas, de procedencia urbana, en sus textos se emplean temas variados, llegando a ser muy descriptivos y utilizando estructuras literarias diversas, como son: décimas, cuartetos o la prosa libre. Su ritmo es figurativo con un aire rápido y una melodía fluida.

En el baile se representa un juego de atracción y repulsión, de entrega y esquiva semejante a los movimientos de galanteo que realizan el gallo y la gallina. Hasta que el hombre sin dejar de bailar, en un momento de descuido de la mujer realiza la posesión con un gesto pélvico, en ocasiones los bailarines utilizan para representar este momento la mano o con un pañuelo, correspondiendo la mujer con un gesto de derrota o entrega. A este movimiento realizado por el hombre se le denomina vacunao. (Fig. 89).

Congas y comparsas

Desde la época de la colonia se habla de las celebraciones de fiestas populares, caracterizadas por procesiones y elementos representativos de fechas de carácter religioso alegóricas como son las del 24 de mayo *Corpus Christi*, "cuya tradición se remonta a la España medieval, tenían por objeto celebrar la presencia real de Jesucristo en el ritual". (Carmen Valdés, 1986: 114). Y Día de Reyes, el 6 de enero, los cabildos africanos y sus descendientes criollos recorrían las calles cantando y bailando acompañados de hierros y tambores.

Fig. 89 El guaguancó

Se fue conformando poco a poco las fiestas de carnaval, que llegan hasta nuestros días, en ellas se establecían rivalidades entre barrios vecinos, se utilizaban, para estas fiestas, temas diferentes, con vestuario y cantos relacionados con los temas escogidos por cada barrio. Se establecía una estrecha unidad entre el baile y la música.

De esas comparsas surgió el baile de la conga, que se popularizó tanto en Cuba como en otras regiones del mundo; en su acompañamiento se utilizan los instrumentos membranófonos, idiófonos y algunos aerófonos. La corneta china es el instrumento que caracteriza las congas santiagueras, evento donde la población participa directamente, en ocasiones con idiófonos como sartenes, cencerros, llantas, mientras que las comparsas tienen más carácter de espectáculo con un acabado más elaborado, es común encontrar agrupaciones instrumentales que incluyen trompeta, trombones, saxofones.

La conga es un baile callejero traslaticio y multitudinario, al cual se va incorporando la población de forma espontánea y libre. No tiene un orden coreográfico, los bailarines avanzan marcando el paso, a veces retroceden y se reacomoda la multitud. Tiene dos pasos básicos:

- Paso arrollao. Consiste en la realización de pequeños pasos deslizados alternando los pies al ritmo de la música, los bailarines pueden ir sueltos o se enlaza el brazo derecho del hombre con el izquierdo de la mujer, manteniéndose uno al lado del otro.
- Paso 1, 2 y 3. Se comienza a partir del pie derecho que da el primer paso hacia delante en el conteo 1, el izquierdo da el segundo paso hacia delante en 2, se continúa con el derecho hacia delante en 3 y se da un pequeño saltico coincidiendo con el sonido del bombo.

El paso se puede hacer también desplazándose hacia atrás, hacia los lados, con medias vueltas y vueltas enteras.

Las comparsas, aunque tienen sus antecedentes en las fiestas religiosas de la época colonial, surgen al abolirse la esclavitud. Estas agrupaciones en las que se desarrolla una danza colectiva con una coreografía que ensayan durante varios días, se presentan en los carnavales o fiestas de barrios. Tienen una temática y personajes que le dan unidad a la obra y que es reforzada por la música y el vestuario, tienen como fin el entretenimiento y en ellas se mezclan hombres y mujeres. Sus pasos son simples, además de los pasos de la conga pueden realizarse otros relacionados con la temática que aborda, o de bailes que estén de moda. Poseen gran riqueza en las evoluciones y otros movimientos coreográficos. Sus temáticas pueden aludir a animales, a acontecimientos sociales tanto nacionales como internacionales. Son conocidas las comparsas La Chambelona, que representaba al partido Liberal y Tumbando caña, del partido Conservador.

Al igual que las congas las comparsas son bailes callejeros y traslaticios. Por lo general, detrás del grupo musical que acompaña a las comparsas sigue una conga, como manifestación libre de la alegría del pueblo.

Durante las fiestas de barrio o carnavales de tu territorio puedes observar las congas y comparsas a la vez que disfrutas de estos festejos.

El son

Existen diferencias entre los investigadores sobre el origen de esta expresión musical, algunos autores lo ubican en el siglo XVIII pues ya en esa época existían obras con alternancia de copla y estribillo y otros confirman que el punto de partida del son es en el siglo XIX, como parte de la definición de nuestra nacionalidad cubana. Es un nuevo género totalmente cubano que resume todo un proceso de transculturación y que sintetiza diferentes elementos culturales. Su ubicación geográfica, aunque no es precisa, sí se ha podido enmarcar en las zonas rurales de las provincias orientales.

El son es un género vocal-instrumental, dos partes con alternancia entre el estribillo y la copla, fundamentalmente octosílaba, de función descriptiva e improvisatoria y el acompañamiento instrumental está compuesto por el tres, la guitarra, las maracas, las claves, el bongó, el cencerro y el contrabajo (en sustitución de la marímbula y la botija).

Este género comienza con una introducción que la inician generalmente los instrumentos de cuerdas preferentemente el tres, aunque puede encontrarse también el laúd, luego la copla con características descriptivas e improvisatoria alternando con el estribillo que suele ser breve y reiterativo, llegando a un desarrollo climático en el texto, los cuales son algunas veces elaborados en la propia interpretación sino también en las secciones de improvisación por parte del tres o instrumentos de percusión como el bongó.

Se le da una marcada importancia al estribillo, al igual que a las improvisaciones de este, dada su fusión comunicadora. Estas improvisaciones pueden tener relación con el texto o hacer alusión de hechos cotidianos o del momento.

En el lenguaje popular el pueblo se identifica con los estribillos y frases que los incorpora al lenguaje popular, como: échale salsita.

El son es un baile de parejas independientes que se enlazan en posición de baile social. Es muy cadencioso y la pareja tiene más proximidad que en el danzón, por lo que fue condenado como un baile que atentaba contra las buenas costumbres, sin embargo, prendió en la población y se conserva activo hasta nuestros días.

Este baile tiene un solo paso, que se realiza en cuatro tiempos de la forma siguiente: el pie derecho se desliza al lado arrastrando el torso y con la cadera en oposición en el tiempo 1, se mantiene como sostenido el movimiento en el tiempo 2, para completar el paso en los tiempos 3 y 4 alternando el movimiento de los pies derecho que cierra y el izquierdo que marca en el lugar, se repite la secuencia comenzando con el pie izquierdo.

De la misma forma, el paso se puede hacer marcando delante y detrás, dando vueltas o haciendo figuras. Entre las más conocidas están:

Paseo: la pareja enlazada se desplaza por el salón comenzando el hombre con pie izquierdo hacia delante y la mujer con el derecho hacia atrás, se realizan varios pasos hasta que el hombre con una pequeña presión sobre la cintura de la compañera le indica marcar para regresar en la dirección contraria. El paseo se puede realizar en línea recta o dibujando figuras como números ocho.

Giros o vueltas

1. De la mujer alrededor del hombre con las manos contrarias tomadas.
2. De la mujer alrededor del hombre con las manos sueltas.
3. Del hombre alrededor de la mujer como la número 1 y 2.
4. El hombre se agacha sobre una pierna y estira la otra mientras la mujer tomando una de sus manos lo impulsa para que gire en la misma dirección que ella.
5. De la pareja enlazada en posición de baile social, hacia la izquierda o hacia la derecha.

En este como en casi todos los bailes cubanos es el hombre el que guía a la mujer y esta debe seguirlo, atendiendo a su lenguaje corporal. (Fig. 90).

Fig. 90 Vestuario del son

La canción cubana

La canción cubana define su estilo en el transcurso del siglo con un marcado sentimentalismo y mensajes subjetivos en los textos. Las canciones abarcan métricas y ritmos diferentes, generalmente de forma binaria, se destacan la habanera, el bolero, la guaracha, clave (canto de clave). La criolla y la guajira, según la profesora Carmen Valdés: "eran un reflejo urbano de la música campesina en las cuales se exaltaba insistentemente el paisaje cubano".

Influyó en el origen de este género las arias operáticas italianas, la romanza francesa y el teatro zarzuelo español en canciones con temas de amor y patrióticas, preferentemente, acompañadas por el trovador en la guitarra.

En el análisis de la canción cubana debes tener en cuenta el ordenamiento que han realizado los investigadores desde dos puntos de vista; el primero de acuerdo con el contenido temático, literario y musical de la obra, es decir: romántica, política y humorística y el segundo por orden de aparición, cronológicamente. Utilizando la primera forma de clasificación veremos que en la **canción romántica** se agrupan aquellas que en sus textos responden a lo sentimental; la amistad, el amor, la belleza de la mujer y de la naturaleza.

Dentro de la **canción política** se encuentran los himnos, marchas y todas aquellas que abordan la denuncia social y el sentir de la sociedad. Por ejemplo: *La Bayamesa* de Céspedes, Fornaris y Morales del Castillo; el *Himno de Bayamo* de Perucho Figueredo (1819-1970); *El Mambí* de Luis Casas Romero.

En la **canción humorística** se aprecia desde las de corte costumbrista del siglo XIX, hasta las más actuales como por ejemplo las de Alejandro García (Virulo), Carlos Ruiz de la Tejera, etcétera.

Al tener en cuenta el ordenamiento cronológico, se ubica una primera etapa en el siglo XVIII con la existencia de una población cubana que gusta del disfrute de guarachas, mientras que la clase adinerada prefería la canción de influencia italiana, napolitana; de las romanzas francesas, y sin lugar a dudas de España.

Discretamente aparece la canción patriótica, con intenciones políticas en sus textos que las diferencia de las anteriores y se convierten en elementos de protesta contra el régimen español y de reafirmación de la identidad cubana y de combate ideológico, por ejemplo las bayamesas, tanto la de Céspedes, Fornaris y Morales del Castillo, como la de Sindo Garay; *El Mambí* de Luis Casas Romero, entre otras.

A fines de siglo lo patriótico se expresa discretamente en canciones dedicadas a la mujer criolla, a las bellezas de nuestro país, temas sobre las aspiraciones en la vida, etcétera.

La **trova tradicional** se ubica en las últimas décadas del siglo XIX y los primeros treinta años del XX, se caracteriza por presentar melodías más fluidas en sus canciones, eran interpretadas por dúo de voces y guitarra.

Se toma la figura de Pepe Sánchez (1856-1918), como el iniciador de esta trova tradicional, tenía el oficio de sastre y además músico perteneciente a la pequeña burguesía de negros y mulatos, de Santiago de Cuba, compuso innumerables canciones de gran calidad artística; fue maestro de Alberto Villalón (1882-1951) y Sindo Garay (1867-1968), que estos dos últimos junto a los trovadores Manuel Corona (1880-1955) y Rosendo Ruiz (1882) se les ha llamado los cuatro grandes de la trova tradicional.

Este movimiento de la trova tradicional se enraizó a lo largo y ancho del país, se destacaron figuras como María Teresa Vera, Pepe Bandera, Graciano Gómez, Eusebio Delfín, Miguel Companioni, Alfredo Varona y muchos más.

Música de concierto

Representante de la música de concierto es Manuel Saumell (1817-1870), llamado el *Padre del nacionalismo cubano*, era un excelente pianista y violoncellista, compuso hermosas contradanzas para piano para ser tocadas y escuchadas, en las que se integran elementos rítmicos y de estilo de la música popular en estas obras de concierto.

El piano y el violín fueron instrumentos muy extendidos en los salones de las clases adineradas, y para estos instrumentos se escribieron contradanzas que hicieron cambiar su función bailable primaria por la música de concierto.

Con Ignacio Cervantes (1847-1905), destacado músico, pianista y compositor se llega a un pleno nacionalismo cubano en la música, tuvo una amplia producción musical pero sus danzas para piano son lo más importantes y constituyen un legado significativo de estilo clásico con elementos de música popular cubana.

La danza teatral en el siglo XIX

El *Papel Periódico de La Habana*, fue una importante publicación que se inició el 24 de octubre de 1790, por sus crónicas María del Carmen Fernández analiza los eventos de danza teatral ocurridos en Cuba desde finales del siglo XVIII y durante el XIX.

Siguiendo este estudio se puede afirmar que a finales del XVIII ocurrieron muy pocos eventos de danza teatral en nuestro país, sin embargo, el siglo XIX tiene una gran riqueza en compañías que nos visitan y en funciones que se ofrecen al público.

Desde los inicios del siglo comienzan a llegar a Cuba maestros de danza procedentes de España, Francia y New Orleans, que unidos a la presencia de compañías que nos visitan preparan el camino para el surgimiento de pequeñas compañías en el país. Juan Guillet está considerado como el primer maestro que enseñó las reglas de baile clásico y recreativo en La Habana.

En la primera mitad del siglo, aparecen anuncios y comentarios sobre la presencia de más de 14 compañías que nos visitan, de la realización al menos de 230 funciones y 119 obras. De estos acontecimientos culturales se deben destacar:

- La visita de la compañía de Mister Anderson, con el anuncio más antiguo que se ha publicado. Se trata de Los Leñadores, el 28 de septiembre de 1800.
- La visita de la compañía de Joaquín González, en la temporada de 1811 a 1812 a partir de la cual se forma la primera compañía integrada por actores españoles y locales.
- La compañía de los esposos Pautret que llega a Cuba en 1820 y permanece hasta 1825, con gran aceptación del público y para la cual el músico cubano Ulpiano Estrada compone en 1825 el vals *La Matancera*, primera composición danzaria de un músico cubano.

Entre las obras presentadas en este período se destacan algunas que se conservan en el repertorio de las principales compañías de ballet en la actualidad como: *La fille mal gardée*, *La flauta mágica*, *Las Sílfides*, *La Balladera* y *Giselle*.

Si en el primer cuarto del siglo se destaca el gusto por los bailes regionales y de salón españoles así como de los bailables dentro de la ópera; en el período de 1830 al 1840 este gusto se desplazó dando preferencia a lo proveniente de Francia, como una reacción de la población cubana frente a la hegemonía española.

En la segunda mitad del siglo la actividad teatral danzaria decae producto de la crisis económica que sufre el país y su relación con las luchas por la independencia. La crisis del ballet en Occidente es otro factor que incide, ya que las principales compañías y figuras que nos visitaban procedían de esta área geográfica.

Artes visuales

Arquitectura

La arquitectura más representativa en este siglo en Cuba es la tipología arquitectónica de la vivienda o casa colonial, ya no solo en La Habana sino también en toda la Isla, porque con mayor, menor, o ningún lujo demuestra las influencias ambientales de esta tierra como la temperatura, la luz y la lluvia en esa temática.

Esas casas, hechas con materiales diferentes de acuerdo con la riqueza de sus dueños, se construían alrededor de un patio central rectangular, a veces adornado con plantas, también con fuentes y esculturas, pero siempre con el propósito de refrescar los interiores y era un lugar preferido por la familia. En ese espacio, comúnmente, se situaban tinajas para recoger el agua de lluvia, empleada después para diferentes necesidades domésticas.

Los espacios interiores se comunicaban en determinados momentos, aunque podían independizarse mediante las pequeñas puertas, de dos hojas batientes engalanadas con esmero, conocidas como mamparas. Las ventanas y puertas llegaban del techo al suelo, adornadas con lucetas o vitrales, en su parte superior o con medio punto que cerraban el arco redondeado. (Fig. 91).

Fig. 91 a Vitral, b Luceta colonial

Las lucetas (de forma rectangular) y medio punto, hechas con vidrios de colores diferentes y motivos florales o geométricos, matizaban la fuerte luz exterior y embellecían los espacios familiares.

Se construyeron corredores internos que podían ser abiertos o cerrados con ventanales de influencia francesa, las conocidas persianas que permitían el paso graduado de la luz o el aire, y que también se utilizaron en las grandes ventanas exteriores.

Esas ventanas se adornaban de rejas con diferentes motivos atractivos y daban a un pasillo o corredor externo, que popularmente llamamos portal. Actualmente, quedan esas características en muchas casas cubanas que podrás fácilmente identificar. Estas casas ya no estaban alrededor de plazas, sino a lo largo de calles rectas y perpendiculares, mediante las cuales fue creciendo La Habana y donde aparecieron nuevas temáticas arquitectónicas como los teatros, por ejemplo, y otros elementos ornamentales también en hierro como los guarda vecinos. (Fig. 92).

Pintura

A inicios del siglo XIX llega a la Isla el pintor italiano José Perovani quien pinta (en 1805) sobre los techos de la Catedral de La Habana, con la técnica del fresco, que consiste en pintar sobre

una capa de yeso (cuando esta aún no se ha secado), recreando escenas religiosas, convirtiéndose en el primer pintor muralista de nuestro país, hasta ahora conocido.

Fig. 92 Guarda vecino

También de principios de siglo es el primer pintor cubano destacado de formación autodidacta, José Nicolás de la Escalera y Domínguez (La Habana, 1734-1804), quien realizó pinturas religiosas (óleos sobre lienzos) y retratos de la familia de los Condes de Casa Bayona, además de un retrato de don Luis de las Casas.

Otro pintor importante fue Vicente Escobar y Flores (La Habana, 1762-1834), el cual pasó por la Academia San Fernando en Madrid, y en 1837 fue nombrado Pintor de Cámara de su Majestad. Este artista plasmó escenas religiosas con un marcado acento barroco y realizó retratos de personajes de las familias ricas, en los que se destaca por ser muy buen observador. (Fig. 93).

El siglo XIX trajo para la pintura en Cuba la creación de la primera escuela de pintura y escultura, Escuela Nacional de Bellas Artes San Alejandro, en enero de 1818, bajo la dirección del pintor francés Juan Bautista Verma, llegado a la Isla hacia finales de 1815. La escuela se ubicó en las calles de Aguiar y Teniente Rey en la zona amurallada todavía de La Habana, dentro del Convento de San Agustín. Con una orientación neoclásica, en San Alejandro se pintó además de lo religioso y el retrato, temas históricos, simbólicos y fabulosos. Pero junto a esas características neoclásicas, también se pintó con una variedad de formas realistas, con influencias románticas e impresionistas.

En ella se formaron los primeros pintores académicos cubanos, por ella pasaron los representantes de la pintura cubana del siglo XX. Posteriormente fue ubicada en el municipio habanero de Marianao, donde hoy se mantiene siendo un centro formador de creadores de diferentes manifestaciones visuales.

Entre los lienzos realizados por Verma podemos citar el que representa la primera misa y el primer cabildo en San Cristóbal de La Habana, que pueden ser apreciados en el Templete, edificio en forma de pequeño templo, de inspiración neoclásica, ubicado en la Plaza de Armas en La Habana.

Fig. 93 Retrato de Justa de Allo y Bermúdez

La pintura académica, marcó esta manifestación durante el siglo. Se seguían los modos de pintar europeos a tal punto que los paisajes no eran representativos de nuestros campos y ciudades marcados por el intenso sol, sino que parecían de climas mucho más fríos.

A pesar de ser academicistas, tres artistas sobresalen por la soltura de sus pinceladas, logrando efectos más representativos de nuestro país: Armando Menocal, Leopoldo Romañach y Esteban Chartrand.

Armando García Menocal (1868-1942). Nacido en La Habana el 8 de julio, estudió en la Academia San Alejandro y amplió sus conocimientos en Madrid, España. Los temas más frecuentes en sus pinturas fueron los retratos y paisajes, con los que obtuvo importantes premios. Participó en varias exposiciones nacionales e internacionales como la exposición de Chicago (1893) con la obra *Embarque de Colón por Bobadilla*. En 1895 al estallar la guerra, Menocal se incorpora a la revolución y en la manigua fue ayudante del general Máximo Gómez; pero no por ello dejó de pintar, su obra quedó como legado histórico que nos permite ver momentos llevados magistralmente al lienzo por uno de sus protagonistas. De esta etapa su obra cumbre fue *La Muerte de Antonio Maceo de la que se dice, realizara el boceto en pleno combate*.

Menocal fue pintor de historia, flores, retratos, paisajes, marinas, naturalezas muertas y decoraciones mitológicas, pero además se le reconoció como un gran profesor de la Academia San Alejandro. Su obra marca la transición de la pintura del siglo XIX al XX. (Fig. 94).

Leopoldo Romañach Guillén (1862-1951). Nació el 7 de octubre en Corralillo, antigua provincia Las Villas. El interés de su padre fue convertirlo en comerciante, pero Leopoldo se las agenció para desarrollar sus dotes de pintor, primero de forma autodidacta y luego solicitó al director de San Alejandro que le permitiera asistir a clases de colorido. Posteriormente, gracias a un amigo logra una beca para estudiar en Italia, donde se convirtió en el formidable pintor que fue. Obtuvo importantes premios nacionales e internacionales. Romañach rompe con el discurso academicista del siglo XIX por la forma de usar el color y la pincelada en sus paisajes marinos que lo acercan a una visión impresionista. (Fig. 95).

Fig. 94 Retrato de Lily Hidalgo

Fig. 95 Marina, de Leopoldo Romanach

Esteban Chartrand y Dubois (1840-1883). Este matancero nacido el 11 de octubre, fue uno de los mejores paisajistas cubanos de la etapa colonial. El sentido romántico de estos paisajes que, sin dudas, permea las obras de la mayoría de los paisajistas cubanos de la época y, en especial, las de Esteban Chartrand, asume colores tropicales resueltos de una forma muy personal y local en la representación temática. Casi todas las obras del maestro matancero transparentan con maestría la incertidumbre del crepúsculo o la posible sorpresa de la aurora, demostrando el dominio de la pincelada y las posibilidades de la representación del claro-oscuro. Las principales familias cubanas de la época compraban la obra de este afamado pintor. Entre sus obras podemos citar *El guardián de la talanquera*. (Fig. 96).

Fig. 96 *El guardián de la talanquera*, de Esteban Chartrand

Otros artistas destacados de la etapa fueron Víctor Patricio Landaluce (1828-1889), quien se dedicó en gran medida a satirizar al esclavo doméstico y a representar la imagen déspota del mayoral y Guillermo Collazo (1850-1898), quien hizo gala en sus obras de un acabado entrenamiento académico.

Gráfica

Durante el siglo XIX aparecen otros artistas grabadores, que no fueron cubanos, por ejemplo, Federico Mihale, francés que realizó una serie de litografías sobre paisajes y personajes populares de la Isla, para ilustrar un libro llamado: *La Isla de Cuba Pintoresca*, La Habana, 1838.

Otro francés que realizó una serie de litografías sobre la Isla de Cuba fue Eduardo Laplante, quien reprodujo la vida en los ingenios azucareros, en sus detalles como el corte de caña, la sala de calderas, las viviendas, como ilustraciones a un libro llamado *Libro de los ingenios*.

Escultura

En San Alejandro también se formaron escultores a partir del siglo XIX, un ejemplo es la figura de Luis Mendoza y Sandrino, quien en 1889 es profesor de escultura y es su trabajo como maes-

tro lo que más se destaca, aunque también modeló bustos de personajes de esa época. Sus obras se caracterizan por el rigor en la representación anatómica del modelo, pero cierta frialdad expresiva, lo que impedía conocer elementos psicológicos de los retratados.

Un escultor de la época que no se podría dejar de citar es José Villalta de Saavedra (1862-1912), quien se dio a conocer en Cuba en el concurso para la creación del monumento a los 8 estudiantes de medicina en 1871. El habanero, que había estudiado en Carrara, Italia y trabajado muchos años en Cienfuegos, obtuvo con su proyecto el Primer Premio y su ejecución. Es, además, el autor de la primera estatua erigida en Cuba a José Martí, levantada en el Parque Central de La Habana, frente al actual Hotel Inglaterra, ocupando el espacio de una similar de la reina Isabel II retirada de su pedestal en 1899. En enero de 1853, Villalta empeñó sus ahorros y pertenencias para completar el precio estipulado para la ejecución del Monumento a José Martí en el Parque Central de La Habana. (Fig. 97).

Fig. 97 Monumento a José Martí en el Parque Central de La Habana

El teatro

Mucho debemos contar de lo que aconteció en la escena cubana en el siglo XIX, nos detendremos en algunos sucesos que consideramos más representativos del período, porque es en esta etapa cuando aparecen definidas las características del teatro en Cuba, un país con ansias de libertad.

Ya conoces que fueron surgiendo elementos de lo cubano en las escenificaciones presentadas en las fiestas del *Corpus Christi* u otras festividades religiosas y también en la obra de Santiago Pita, *El príncipe jardinero y fingido Cloridano*. Recuerda que el teatro cubano desde el siglo XVIII pretendía hacer reír.

José María Heredia (1803-1839), de algún modo transforma el teatro que se hacía hasta este momento y surge el teatro cubano del siglo XIX, es el primero de los autores cubanos que se compromete políticamente y usa el arte dramático como arma contra la opresión colonial y es el primer dramaturgo americano que sueña con escribir sobre la épica indígena contra la conquista.

Otra de las personalidades de este arte en el período es el célebre actor Francisco Covarrubias (1775-1850) quien el 14 de diciembre de 1812 representa un diálogo de negritos, cantando y bailando al estilo de su nación, y tres años después, el 16 de enero de 1815, hace nuevamente de negrito en una tonadilla. El negrito visto por los blancos, será otro ingrediente en la conformación del teatro. Este personaje permanecerá hasta la primera mitad del siglo xx. Este actor considerado también fundador del teatro nacional cubano, sienta las bases del género vernáculo. Trasladó a la realidad cubana el sainete, pieza dramática breve y jocosa de carácter popular, transformó personajes populares en criollos y dio continuidad al choteo.

Fue el primer intérprete nacional que ganó amplia fama, dentro y fuera de su patria, se mantuvo como figura máxima de la escena cubana a lo largo de medio siglo, cuando actuaba los teatros se llenaban; ganó los más altos salarios entre los actores del país; se mantuvo a la par con las grandes estrellas españolas; escribió una serie de sainetes que se consideran la fuente de la sensibilidad popular cubana.

Algunos investigadores aseguran que el Romanticismo llega oficialmente a Cuba el mismo año en que el antiguo Teatro Tacón abre sus puertas, este espacio escénico hoy es el Gran Teatro de La Habana, tuvo sus primeras presentaciones en noviembre de 1837, y la inauguración oficial en abril de 1838, por su escenario desfilaron las compañías y figuras más significativas del arte universal.

Dentro de este período del romanticismo dramático cubano, ubicamos entre algunos de sus mejores exponentes a los autores, José Jacinto Milanés, Gertrudis Gómez de Avellaneda y Joaquín Lorenzo Luaces.

La rebelión romántica en Cuba, cuyo precursor fue Heredia, alzó la escena cubana por encima de los sainetes de Covarrubias y demostró la capacidad para ir más allá de lo superficial, anecdótico y pintoresco, en busca de la identidad nacional.

El romanticismo teatral cubano, sinónimo de libertad y liberalismo, sirvió para reafirmar la conciencia nacional como opuesta a la española.

A finales de la década de 1830 se inicia el teatro romántico en esta tierra con la primera obra correspondiente al matancero José Jacinto Milanés. Así *El Conde Alarcos* representó al monarca cruel, el clásico tirano del teatro romántico latinoamericano, la obra se convierte en una denuncia del despotismo español que padeció la Isla de Cuba en aquella época en que se manifestaron las diversas corrientes del pensamiento político de la nación.

Ya estudiaste que desde el siglo XVIII, el teatro cubano intentaba provocar la risa, toma la comedia como punto de partida pero la transforma en espejo de la realidad, se plantea que ese género se inició en Cuba en 1842, con la obra *Una Aventura o El Camino Más Corto*, de José Agustín Millán.

Las comedias de Luaces, *El Becerro de Oro*, *A Tigre*, *Zorra* y *Bull-Dog* y *El Fantasmón de Aravaca*, constituyen ejemplos de un teatro con elementos cubanos.

Otros autores cubanos de la época prefirieron encantar al público, y ganarse su dinero, mediante el humor y la sátira. Este tipo de teatro, menos elaborado, dio origen al teatro bufo.

Francisco Fernández Vilarós, nacido en la Villa de Trinidad, periodista y tipógrafo, hombre humilde radicado en La Habana, es considerado como el iniciador de la bufomanía. También Miguel Salas, Jacinto Valdés, Joaquín Robreño y otros, establecieron los llamados bufos habaneros.

Estos hombres producen una creación populachera, muy centrada en los tipos cubanos, las mulatas, negros, guajiros sin educación pero felices, chinos, ñáñigos y muchachas jóvenes nada inocentes, un diálogo doméstico con mucho humor cargado de picardía, choteo y desde luego las guarachas sandungueras.

Tales elementos perfilan la nacionalidad, porque además los creadores antes mencionados son nacidos en Cuba, lo que manifiestan en sus obras y rechazan a los colonizadores.

Beben en las fuentes del teatro español, de la buena comedia, toman algunos rasgos de los *shows* norteamericanos que por esa época se presentaban, pero introducen características propias, y sobre todo de los cubanos Francisco Covarrubias, Bartolomé Crespo Borbón (Creto Gangá), entre otros. De ellos toman la crítica hiriente o burla intencionada.

Al desatarse la Guerra de Independencia el 10 de octubre de 1868, este sentimiento de emancipación y ansias de libertad de nuestro pueblo se expresa en teatros y plazas.

El actor y popular guarachero Jacinto Valdés, uno de los fundadores de los bufos, dio vivas a Carlos Manuel de Céspedes el 21 de enero de 1869 en el Teatro Villanueva.

Al día siguiente el 22 de enero, ocurrieron los terribles acontecimientos del Villanueva. Los colonialistas españoles masacraron a los espectadores que enardecidos gritaron "Viva Cuba Libre" durante la presentación de la obra *Perro Huevero Aunque le Quemem el Hocico*, de Juan Francisco Valerio.

El día 23 de enero de 1869 salió la publicación de un pequeño periódico donde aparecía la obra de José Martí: *Abdala*. Con esta obra, de gran significación patriótica y ética, el Maestro muestra el amor a la patria y como debe ser defendida, también por primera vez aparece en Cuba un personaje negro en un papel principal, Martí lo presenta como príncipe, ubica la escena en una tierra lejana, un héroe negro dispuesto a abandonar sus comodidades y a entregar su vida por el amor a la patria, el tema de la libertad y la independencia influyó en el teatro cubano representado dentro y fuera de la Isla.

Martí muestra que conoce la técnica para escribir teatro y que puede hacer obras frescas muy creativas, también recalca su concepción anticolonialista y su idea de independizar la cultura americana de la europea, y su deseo de mostrar a la América como una unidad política.

Se afirma que con *Abdala* nace un nuevo teatro, el teatro mambí, del cual se plantea que se presentaba en los campamentos mambises y fue representado en el exilio por los cubanos, donde obtuvo abundante creación.

A partir del año 1869 anulan la actividad teatral en las ciudades de Cuba. La dramaturgia cubana se desarrolla dentro de la Isla y en el exilio donde por lo general abraza la causa independentista.

El teatro que se realiza dentro del país se puede dividir a su vez en dos, el que se desarrolla en los campamentos mambises, y el que se producía solo en La Habana y ocasionalmente en alguna otra ciudad, que eran representaciones de un teatro en función de los intereses de la colonia, se presentan zarzuelas llegadas del extranjero o montadas por autores de la capital.

Coincidimos con la conclusión de que en apenas treinta años del siglo XIX surge el teatro cubano, Covarrubias inaugura el género vernáculo y el negrito, y poco después el romanticismo ofrece sus primeros dramaturgos.

La línea de la comedia se afianza a partir de los sainetes, y produce los mejores frutos del período. El melodrama apunta sus conflictos serios. Se levantan nuevos teatros, las compañías se organizan, y aparecen buenos intérpretes nacionales. El país se transforma en una plaza teatral de primer orden. Pero el artista cubano es eliminado y censurado, y comienza una pugna teatral que culminará con el choque abierto con la metrópoli. Los primeros pasos conducen ya a luchar por la nacionalidad cubana.

Expresa tus experiencias

- Resume gráficamente las ideas esenciales o hechos más significativos de la música, las artes visuales, la danza y el teatro en el siglo XIX en Cuba.
- Elabora un laminario con fotografías o dibujos que representen los resultados de las manifestaciones artísticas en el período del siglo XIX.

- Realiza un dibujo donde apliques las características de las artes plásticas de la época, por ejemplo un paisaje, un retrato o una naturaleza muerta.
- Reúnete con un grupo de amigos y ejecuten los pasos básicos de los géneros danzarios estudiados.
- Formen un equipo y escenifiquen la obra *Abdala* de José Martí.
- Reúnanse en equipo y canten canciones de su preferencia de los autores de la Trova Tradicional.

Autoevaluación

Temática que se evaluará	Lo pude realizar		Cómo puedo mejorar
	Sí	No	
Identifico y explico los hechos significativos del desarrollo de las manifestaciones artísticas en Cuba en el período estudiado.			
Aplico los medios expresivos de los lenguajes artísticos en el estudio de las manifestaciones artísticas del período analizado.			
Me expreso por medio de: – Canto de una canción o escucho una obra musical del período seleccionado. – Las artes plásticas u observo una obra plástica. – Bailo un género cubano. – Una narración o poesía o voy al teatro. – La observación de la televisión o una película en el cine o en la televisión.			

- Reflexiona sobre los conocimientos que desarrollaste en esta unidad y ejemplifica cuánto puede contribuir a tu crecimiento humano.

CAPÍTULO 4

Las manifestaciones artísticas en Cuba
en el siglo xx y principios del siglo xxi

Panorama sociocultural de los siglos xx y xxi

En esos años del siglo xx seguramente nacieron tus abuelos y tus padres, por lo que serán valiosas personas que te ayudarán a saber desde su propia experiencia, cómo se vivió en Cuba el siglo pasado, lo que te permitirá conocerte mejor, porque sabrás tu pasado, así que te invitamos a compartir con ellos, lo que te contamos aquí, en dos momentos: primera mitad del siglo y segunda mitad, hasta el presente siglo xxi.

En primer lugar debes saber que esa lucha por la independencia comenzada en 1868, que continuó en 1895, terminó esa etapa en 1898 con la intervención de los norteamericanos, teóricamente a favor de los mambises, aunque ya ellos prácticamente les habían ganado la guerra a España.

Entre 1898 a 1902 ocurre la primera intervención norteamericana que dio lugar al siguiente período de nuestra historia, conocido como Pseudorepública o Neocolonia, porque los presidentes, a pesar de ser cubanos no siempre respetaron los intereses del pueblo, ni todos cumplieron a partir de la Constitución de la República de 1940 su mandato de cuidar por medio de la ley la conservación de la cultura y la historia de la Nación, así como proteger los monumentos y aquellos lugares destacados por su belleza natural o valor tradicional.

No obstante, la cultura cubana sigue consolidándose a través de personalidades como: don Fernando Ortiz que siguió estudiando el fenómeno de la formación y desarrollo de la cubanía; Alicia Alonso, quien creó el ballet que llevaba su nombre y la escuela cubana de este arte; Alejo Carpentier, estudioso de la música, la arquitectura y la literatura cubana, escritor, novelista y hombre de cultura universal, que divulgó internacionalmente sus trabajos; los músicos Alejandro García Caturla y Amadeo Roldán que llevan a la orquesta de concierto instrumentos de música popular cubana, lo que resulta novedoso y enriquecedor para la música universal; Ernesto Lecuona refleja lo cubano en sus obras y se difunden internacionalmente; la música cubana es conocida en diferentes regiones del mundo; la fundación de publicaciones como la *Revista Social* (1916), la *Revista Carteles* (1919), la *Revista Avance* (1927) donde propagaban sus trabajos periodistas y caricaturistas como Conrado Massaguer (1889-1965), por ejemplo, con lenguajes renovadores que reflejaban lo más importante del mundo artístico y cultural en general de Cuba y del mundo, mensajes que llegaban a diferentes públicos en la Isla.

La formación de grupos de intelectuales como el Grupo Orígenes, que investigaban sobre toda manifestación de la cultura cubana para preservarlas y divulgarlas, frente a manifestaciones de

culturas extranjeras. La realización de la Primera Exposición de Arte Nuevo (1927), que dio paso a la vanguardia cubana en las Artes Plásticas, el ambiente nacionalista de los trabajos literarios de Rubén Martínez Villena, Juan Marinello, la poesía de Nicolás Guillén, estrechamente relacionada por sus temas y sonoridades con el son, como alto exponente de la música popular cubana, la presencia del Maestro de juventudes: Enrique José Varona y su influencia ideológica sobre estudiantes universitarios, escritores y artistas todo esto como un mínimo exponente de una cultura que supo validar sus raíces populares y democráticas.

Segunda mitad del siglo xx y primeras décadas del siglo xxi

El triunfo revolucionario cambió totalmente el panorama del país, se iniciaron acciones como la nacionalización de todas las riquezas económicas que estaban en manos extranjeras; se realizó la Campaña Nacional de Alfabetización y se hicieron reformas como la educacional, la agraria, la de la vivienda, entre otras, todas a favor del pueblo.

Esto cambió también viejos hábitos, costumbres y formas de relacionarse las personas, en general una forma diferente de vivir. Aparecen importantes instituciones culturales como el Ballet Nacional de Cuba, que tuvo su origen en el ballet de Alicia Alonso en la primera mitad del siglo xx, el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos, la Casa de las Américas, la Escuela Nacional de Artes, el Instituto Superior de Arte, se amplía la cantidad de universidades del país, entre otros muchos ejemplos.

En esta etapa se crea la Dirección de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, para cumplir con la exigencia de la actual Constitución de la República de Cuba, que recoge esa idea de la Constitución del año 1940, de proteger y desarrollar toda la riqueza natural y cultural de la Nación.

En las últimas décadas del siglo xx los lenguajes artísticos se entrecruzan, la música tradicionalmente relacionada con la danza, ahora forma parte del teatro con mayor riqueza y la utilización de efectos sonoros diversos.

También la música está presente con amplitud en el movimiento danzario de los intérpretes, en sus ejecuciones vivas ante el público, por ejemplo, los violentos movimientos pélvicos del rock and roll, lo cual se hace extensivo a los perceptores o públicos. Los coros dejaron de ser estáticos, y mientras cantan se mueven rítmicamente y se desplazan por la sala de concierto. En la pintura surgen las instalaciones, que funcionan como espacios escenográficos en las galerías de arte.

En los performances, actores, bailarines y hasta los creadores plásticos intervienen, construyendo imágenes vivas, insólitas ante el ojo del espectador. Por ejemplo, en Cuba el pintor Manuel Mendive, pinta los cuerpos desnudos de sus modelos, mientras estos bailan con música de fondo.

La música

La música cubana en el siglo xx se caracteriza por una gran diversidad de géneros y estilos en los diferentes tipos de música, de calidad reconocida; expresión de la culminación de un largo proceso de transculturación con una música típicamente cubana, aunque las interacciones culturales entre nuestra música y la de otras regiones del mundo no han cesado. Por ejemplo, la interinfluencia con la música norteamericana. En las primeras décadas las empresas discográficas interesadas en la popularidad del son, del bolero, del danzón, la rumba, entre otros géneros, graban a diferentes agrupaciones musicales como las orquestas de Romeu y de Arcaño, el Septeto

Nacional, el trío Matamoros, y se difunden los ritmos y estilos nuestros no solo en Estados Unidos sino en el resto del mundo, en sentido general se designan bajo el nombre de rumba. Asimismo, la música norteamericana es gustada por el público cubano como el foxtrot, y la introducción de instrumentos como el banjo, el drum y el saxofón; también la incorporación del formato de las orquestas de jazz band, por ejemplo Benny Moré, el cual afirmaba que quería que "su banda gigante" sonara como un tres amplificado (en Carmen Valdés, 1986: 48); posteriormente influye el jazz, el rock and roll, la música beat y el pop.

Paralelamente, tenía auge en la preferencia de la población la música instrumental con presencia de las tradiciones nacionales, tales como: guarachas, boleros, rumbas, congas, sucu-sucu, mambo, chachachá y la ampliación de la vieja charanga francesa con otros instrumentos.

Deben tenerse en cuenta los adelantos científico-técnicos que se han sucedido a lo largo del siglo xx y xxi, desde el surgimiento de la radiodifusión sonora; las grabaciones electrónicas; el cine sonoro; la televisión; el disco de larga duración; la banda sonora o cinta magnetofónica; la estereofonía; el sonido cuadrofónico; el video casete; el video clip, el disco compacto, el DVD, así como el perfeccionamiento de los sistemas digitales de audio y grabación, la proliferación de los instrumentos electrónicos; aunque los primeros sintetizadores fueron construidos en la década de 1920 no es hasta los 60 cuando comienzan a popularizarse; el desarrollo de la computación y la aparición de Internet; la teletransmisión vía satélite y otros avances de nuestros días, hacen más efectiva la acción de la música sobre el ser humano.

Todos los adelantos tecnológicos mencionados han provocado cambios trascendentales y un vertiginoso desarrollo, difusión y consumo de nuestra música por los diferentes públicos; tanto en lugares de forma colectiva como teatros, salas de concierto o en el plano muy individual o personal, con toda una suerte de reproductores de música portátiles, desde la reproductora de casete; el *walkman*, el *discman*, hasta los de música digital: el MP3 y el *iPod*, en los que puedes llevar tu colección de música en el bolsillo o en la cartera y escucharla en cualquier parte.

Sin embargo, tanto a nivel nacional como internacional la radio y la televisión aún contribuyen a multiplicar el consumo de la música por los públicos en una proporción más alta que ningún otro medio de difusión. Al aumentar las transmisiones con un perfeccionamiento de la calidad y amplitud cuantitativa, se aumenta en consecuencia el consumo de la música por la población.

En este proceso de la amplia difusión de las músicas en la actualidad, donde estas mezclas e interacciones conducen paulatinamente a romper las barreras entre la música folclórica, popular y de concierto; y prima entonces el criterio de buena o mala música, teniendo en cuenta el criterio de calidad en cualquiera de sus tipos. Existen compositores que incursionan en la música popular como en la de concierto, todo lo cual no impide que los públicos tengan determinadas preferencias como entusiastas fanáticos de distintas músicas: sinfónica, ópera, ballet, músicaailable, vocal, zarzuela, entre otras.

La música campesina

El punto guajiro, la tonada campesina, el punto fijo, el punto libre, la seguidilla, controversias entre poetas, desde el pasado siglo hasta la actualidad están presentes en el repertorio de diferentes agrupaciones musicales junto a guarachas, sones montunos, guajira, son, boleros, aunque no al mismo nivel que otros géneros. Algunos autores de la música de concierto como Carlos Fariñas, Harold Gramatges y Leo Brouwer han incluido elementos del punto en su producción musical.

Danzonete

La preferencia del público por el danzón decayó, aunque ha sido el estilo musical que más aportaciones ha dado a los diferentes ritmos. Los compositores se dan a la tarea de buscar nue-

vas riquezas tímbricas, y se sustituye la orquesta típica por la charanga, se incorpora el lenguaje sonero con la presencia del montuno y aparece un nuevo género, el danzonete, en 1929, con la obra *Rompiendo la rutina*, creada por Aniceto Díaz (1881-1964). La presencia de este género en el marco sonoro y bailable fue transitorio. Se incorpora el cantante, presenta una introducción más amplia sin las repeticiones que aparecen en el danzón, con un estribillo similar al montuno característico del son.

Sus características bailables. Paso básico

En el danzonete, desde el punto de vista bailable, se funden el son urbano y el danzón. Al desaparecer la forma musical rondó del danzón, toda la pieza resultó bailable. La primera parte se bailó como un danzón y en el montuno o parte final se interpretó como el son. Debes recordar que el paso del son y el danzón son similares por tanto su fusión devino un proceso natural muy simple.

Se retoma de nuevo el danzón con la incorporación del cantante y la charanga y vuelve a estar en la preferencia del público, fiel exponente de este danzón es el cantante Barbarito Diez (1909-2001).

Mambo

En 1938 surge un danzón de nuevo ritmo llamado mambo creado por el músico Orestes López, que le añadió a la parte final de su danzón un estribillo con un motivo sincopado, con que los treseros de son iniciaban sus montunos orientales; elimina el cantante volviendo a la interpretación instrumental, todo lo anterior permitió una amplitud coreográfica para los bailadores con pasos, gestos y movimientos danzarios.

Posteriormente, Dámaso Pérez Prado (1906-1989) toma la última sección del danzón y le adiciona el formato de las orquestas de jazz band, de procedencia norteamericana, que incluye trompetas, saxofones, trombones, teclados y percusión y aumenta la sonoridad; además, le elimina las partes del danzón tradicional y le incorpora efectos vocales, gritos, interjecciones y textos incoherentes para reforzar la percusión.

Desde las primeras décadas del siglo xx la influencia de la música norteamericana en Cuba es evidente, un ejemplo de ello es el formato de estas orquestas que interpretaban guarachas, sones, danzones y a la vez la percusión cubana y músicos cubanos como Luciano Pozo (Chano) se introducen en agrupaciones norteamericanas.

Sus características bailables. Paso básico

Coreográficamente el mambo se desarrolló por parejas de baile profesionales que crearon combinaciones de pasos, algunos de los cuales el pueblo fue imitando y que enriquece constantemente.

Entre los pasos más conocidos se encuentran los siguientes:

Paso básico: Se planta el metatarso del pie derecho avanzando como si caminara en el tiempo 1, y en el tiempo 2 se planta ese mismo pie completo.

Se repite de igual forma con el pie izquierdo y se van alternando.

Los brazos van doblados por los codos a la altura de la cintura y se dirigen hacia delante en oposición con los pies, es decir, pie derecho con mano izquierda y viceversa, y regresan hacia atrás hasta topar con la cadera.

El paso también se puede realizar en el lugar regresando el pie en metatarso a la posición inicial.

Existen otros pasos o variantes del mambo como: paso lateral, paso con elevación de piernas, paso con palmadas, paseo y cajón. (Fig. 98).

Fig. 98 El mambo

Son

El son es uno de los géneros más importantes de la música cubana presente tanto en la música bailable, en la de concierto como en la vocal, que en etapas anteriores había estado en segmentos populares y en zonas rurales, a partir de la década de 1920 y la proliferación del disco y la radio se difunde y tiene gran aceptación tanto en los salones de las sociedades de las clases adineradas como en las menos favorecidas. En 1920 aparece el Sexteto Habanero y muchos otros que invaden los salones de las zonas urbanas, se perfecciona su estructura, su forma musical y el conjunto instrumental que lo interpretaba, el sexteto compuesto por: guitarra, tres, maracas, claves, bongó, marímbula o botija (sustituidas ambas en la actualidad por un contrabajo), a este formato tímbrico se le adicionó la trompeta y se constituye el septeto, estas dos agrupaciones tuvieron una gran aceptación entre el grupo de los bailadores de este género, ejemplo de ellas el Sexteto Habanero y el Septeto Nacional Ignacio Piñeiro los cuales interpretaron e interpretan *Échale Salsita*, *Suavecito*, ambas de Ignacio Piñeiro (1888-1969).

Dos grandes exponentes de este género fueron Miguel Matamoros que utilizó el formato de tríos y entre sus obras se encuentra *Son de la Loma*, *La mujer de Antonio*, *El Paralítico* y muchas más que hoy forman parte indisoluble de nuestra música popular tradicional bailable, la cual es identificada a escala internacional; y en la década de 1950 Benny Moré (1919-1963) (Fig. 99), con su Banda Gigante; que proviene de una jazz band, entre sus obras se encuentra *Santa Isabel de las Lajas*, *Maracaibo Oriental* y muchas más del consumo nacional e internacional.

El musicólogo Olavo Alén considera que en el son se da una gran síntesis de lo cubano, se combina la cuerda pulsada (guitarra y tres), un bajo tonal armónico (marímbula, botija o contrabajo, este último tuvo su origen en el marco del desarrollo del son cubano) y figuraciones rítmicas

en la percusión (clave, maracas y bongó) permitió que se estabilizaran elementos de estilo con características esenciales, que puede ser interpretado por diferentes formatos: de jazz, orquesta sinfónica, de cámara. Los aportes del son a la música cubana se observan desde sus variantes antiguas, son montuno, guaracha, changüí, sucu sucu y el son urbano presente en todo el país desde la década de 1950.

Fig. 99 Benny Moré

El período de 1920 a 1940 se caracteriza por la penetración extranjera en el ámbito cultural. Los hijos de muchas familias de la burguesía estudiaban en universidades norteamericanas y al llegar a Cuba escuchaban en las pianolas pizas de música norteamericanaailable, entre ellas el *One step*, el *Two step* y el *Jazz*, que se pusieron en boga en los principales salones donde se celebraban bailes de beneficios para niños pobres, para asilos y hospitales; así como bailes de presentación de señoritas en sociedad o los llamados tésailables, que imitaban las modas francesas. En este contexto El Sexteto Habanero trae a la ciudad el son, que ya se bailaba desde el siglo anterior en las provincias orientales. Aunque es considerado un baile grosero por los clubes y sociedades de recreo de la burguesía, el son se impone como baile, siguiendo los ritmos de: *A la loma de Belén*, *Cabo de la guardia* y *Papá Montero*, desplazando los géneros foráneos.

El son se mantuvo en la preferencia del público durante la década de 1940 al 50, compitiendo con otros géneros foráneos como el fox, el swing, y más tarde el rock and roll, modernizando su sonoridad con la orquesta jazz band.

Al triunfar la revolución y como una forma de revalorizar lo autóctono surgen en la década de 1960 una serie de ritmos populares con sus correspondientes manifestaciones bailadas como son: *El Pilón*, *El Mozambique*, *El Pacá*, *El Songo*; que fueron muy bailados en su momento y cumplieron un rol muy importante en la defensa de la cubanía, pero que solo perduran en la memoria cultural o en el homenaje que le rinden algunas orquestas.

A las agrupaciones soneras se le añadieron instrumentos electrónicos como guitarra, bajo y teclados eléctricos actualizando su sonoridad.

El son llega hasta la música salsa con un fuerte reconocimiento internacional, donde se presenta con la cumbia colombiana, el tamborito de Panamá, la plena puertorriqueña, la rumba y el bolero cubanos. (Olavo Alén, 2006:240).

Actualmente en Cuba, la mayor parte de las agrupaciones de música bailable no cultivan la salsa con las características de la zona caribeña, sino que parten del son tradicional y se fusionan con el latin jazz, la timba, el songo, el rap, la balada, el merengue y el bolero, etcétera.

A finales de los años 1950 e inicios de 1960, surgió en Cuba una nueva forma de bailar la música popular cubana (chachachá, son, guaracha) que se mezclaban con algunos giros del rock and roll, estilo al que se le denominó casino. Al llegar a Cuba la música salsa entre los años 1970 y 1960 y con su posterior evolución en el país, el pueblo la comenzó a bailar con el estilo del casino, que se ha ido enriqueciendo con la timba y como consecuencia con pasos tomados de la rumba. Estos pasos los realiza fundamentalmente el hombre, mientras la mujer lo sigue, manteniendo el paso básico.

El casino se ha seguido bailando en los círculos sociales obreros y estudiantiles, en los cabarets, en las discotecas y en las fiestas privadas; alternado con otros ritmos de moda, extranjeros y cubanos.

La música salsa y el casino se han expuesto a continuación del son, porque la célula fundamental de esta música es el son, aunque por orden de aparición, surgieron el son, el mambo, el chachachá y el casino.

El chachachá

Otro género relacionado con el danzón y el mambo es el chachachá, titulado así según se cuenta, por el sonido de chac- chac que producían los bailarines con los pies, pero en realidad su creador Enrique Jorrín (1926-1988), con la primera creación de este género titulada *La engañadora* en 1951, trató de aligerar los ritmos sincopados del danzón, mambo por ritmo regulares, para facilitar los pasos de los bailarines que comenzaran en el tiempo fuerte, utiliza para este género una introducción, una parte A repetida, B y A y por último una sección final derivada del montuno del son o en forma de rumba. En el chachachá los cantantes son los propios músicos, se recurre a un coro de 2 o 3 voces con un estribillo que alterna con el cantante, los temas hacen alusión a la vida cotidiana, con pinceladas jocosas, típico de la música bailable cubana. La orquesta que interpretó este género es la charanga típica cubana. Además de Jorrín se han destacado otros músicos como Rafael Lay (1927-1982) y Richard Egües (1924).

Sus características bailables. Paso básico

Este ritmo fue bailado por el pueblo a tiempo y a contratiempo, marcando junto con la tumbadora 1, 2, 3_ 1, 2 (como corro, voy, voy, voy) o en contra de ella 1, 2-, 1, 2, 3 (voy, voy, corro voy).

La variedad de figuras y pasillos depende de la creatividad de los bailarines, pero el paso básico es muy simple y consiste en mover los pies alternándolos como si caminará, deslizándolos siguiendo el diseño rítmico de la tumbadora o en oposición como se describió arriba. La pareja puede estar enlazada, en posición de baile social o separada, llevando en este caso los brazos flexionados a la altura de la cintura y moviéndose ligeramente al compás de los pies.

Con este paso se realizan paseos de la pareja enlazada, se abre y cierra la posición de baile social y se hacen giros de cuartos de vuelta, media vuelta y vuelta entera. En todos los giros se puede mantener la relación de la pareja que se encuentra y se separa, se acerca y se aleja, se da el frente y la espalda. Se pueden incorporar palmadas en los tiempos 1, 2 individuales o palmas contra las de la pareja propia o la de al lado.

La pareja enlazada hace diversos giros o se suelta una mano y giran por el arco de las manos que quedan enlazadas a favor o en contra de las manecillas del reloj, unas veces la mujer y otras el hombre, o los dos a la vez. (Fig. 100).

Fig. 100 El chachachá

En la parte final de algunos chachachás que son más movidos se pueden realizar pasillos como la suiza, el cepillao y el resbaloso, en las que se imitan los movimientos de saltar la suiza, se cepilla en el piso con los pies o se resbalan los pies por el piso, respectivamente.

Si quieres pasar un rato divertido e instructivo reúnete en equipo para que unos traten de marcar el paso siguiendo la tumbadora y otros lo hagan en contra de esta. También pueden intentar bailar en parejas y hacer algunas vueltas.

La canción cubana

Después de la trova tradicional en el siglo XIX podemos considerar en la primera mitad del siglo XX a la llamada trova intermedia, con el bolero y el filin.

El bolero, género que en la actualidad se canta y se baila, en sus inicios en el siglo XIX fue concebido para ser cantado solamente. Se acompañaba de guitarras que combinaban el rasgueado y el punteado.

En la década de 1920 coincidió con el son y ambos géneros eran compuestos e interpretados por figuras como María Teresa Vera, Miguel Matamoros, Lorenzo Hierrezuelo, de ahí la influencia del son en los boleros. En la década de 1950 este género es interpretado por conjuntos como el de Roberto Faz y la Banda Gigante de Benny Moré.

En la actualidad, se realizan festivales y eventos en los cuales participan boleristas nacionales e internacionales, logrando un auge en su difusión.

Filin

El filin del inglés *feeling*, que quiere decir sentimiento, respondió a la influencia de la cultura norteamericana en nuestro país durante la década de 1940. Constituyó una renovación de la canción, con un estilo coloquial, donde en su interpretación no se busca un virtuosismo en el canto, sino, el poder expresar los sentimientos. Su métrica no llega a ser tan rígida, y en sus textos prevalece el tema romántico.

En la actualidad, este género se encuentra en el repertorio de muchas agrupaciones porque continúa teniendo vigencia en el gusto de la población.

Joyas del filin como *Contigo en la distancia* de César Portillo de la Luz, *Novia mía* de José Antonio Méndez forman parte de la cancionística cubana, identificándolas a escala internacional.

Figuras como Isolina Carrillo, Adolfo Guzmán, Rosendo Ruíz (hijo), Frank Domínguez, Ignacio Villa (Bola de Nieve), llegaron a inmortalizar este género, el cual forma parte del repertorio de innumerables cantantes internacionales y nacionales.

Nueva Trova

El movimiento de la Nueva Trova surge en 1972 renovando la cancionística cubana. Para su acompañamiento se utilizaron diferentes medios sonoros sin dejar de prevalecer la guitarra.

Sus textos abarcan temas políticos, románticos y hasta humorísticos cargados de metáforas simbólicas, con una función esencialmente comunicadora y se utiliza como denuncia social.

Sus máximos exponentes fueron Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, junto con ellos afloraron otros compositores e intérpretes como: Noel Nicola, Sara González, Eduardo Ramos, Grupo Moncada, Grupo Mayohuacán, Grupo Manguaré y entre los actuales Santiago Feliú, Alberto Tosca, Pavel Urquiza, Gerardo Alfonso y Carlos Varela, entre otros, cada uno de ellos con rasgos individuales en sus composiciones y algunos con una marcada influencia del jazz, del rock y de la nueva canción latinoamericana.

El movimiento de la Nueva Trova se difundió por todo el país, ha hecho importantes aportes, tanto en lo musical como en lo poético, sobre la base de la música cubana.

Debe hacerse mención al Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC, que bajo la dirección del músico Leo Brouwer, junto a algunos de la Nueva Trova y otros músicos han aportado mucho a la música de ese período y sobre todo a las realizaciones del cine cubano.

La música cubana de concierto

La producción de música de concierto es muy amplia y diversa en esta etapa; haremos referencia solo a aquellas que son muy significativas.

El surgimiento de dos músicos compositores trascendentales en la música cubana en la primera mitad del siglo xx: Amadeo Roldán (1900-1939) y Alejandro García Caturla (1906-1940) le dan continuidad al nacionalismo expresado en la producción de Saumell y Cervantes, en el siglo xix; y la fundación de nuestras dos primeras orquestas: la Sinfónica en 1922 y la Filarmónica en 1924 demuestra el clímax de innovación y movimiento cultural en estas décadas. Roldán y Caturla fueron instrumentistas en ambas orquestas, y desde esta posición y como compositores influyeron en la transformación del medio artístico en que se desenvolvían con un fuerte carácter nacionalista.

Fueron los primeros que expresaron una verdadera síntesis de lo africano y lo español, y llevaron al plano sinfónico y de cámara la música cubana, destacando el antecedente africano, con la inclusión de los instrumentos de percusión típicos junto a las demás familias de instrumentos y además fijaron gráficamente su notación. No se ajustaron a las formas tradicionales europeas de sonatas, sinfonías, conciertos, etc., sino brindaron otras modalidades que reflejaran, al decir de Roldán, "un arte esencialmente americano en un todo independiente del europeo, un arte nuestro continental". (en Carmen Valdés, 1968:49). No obstante, su música está influenciada por el postimpresionismo y el folclorismo de Igor Stravinski.

Entre las obras importantes de Roldán, se encuentran la *Obertura sobre temas cubanos*, los *Tres pequeños Poemas*, los ballets *La Rebambaramba* y *El Milagro de Anaquillé* (con libreto de Alejo Carpentier), *Los Motivos de Son* (con textos de Nicolás Guillén), *Las Rítmicas* y *Los Tres Toques*.

De Caturla son significativas: *Tres Danzas Cubanas*, *Bembé*, *La Rumba* (sobre texto de José Z. Tallet), *Dos Poemas Afrocubanos* (texto de Carpentier), *Primera Suite Cubana* y sus obras corales *Canto de los Cafetales* y el *Caballo Blanco*, estas últimas inspiradas en sonos folclóricos.

En la década de 1930 el teatro musical cubano toma gran auge por el estreno de zarzuelas cubanas, que aunque tomaban la estructura formal del género español, se introdujeron temáticas y músicas que ya eran parte de la cultura cubana, creadas por músicos de excelencia como Gonzalo Roig (1890-1970), Ernesto Lecuona (1896-1963), Rodrigo Prats (1909-1980), Jorge Anckerman (1877-1941), Moisés Simons (1890-1945).

Ernesto Lecuona incursiona en la música popular y de concierto. Sus danzas cubanas para piano son reflejo del nacionalismo cubano y una continuación de Saumell y Cervantes, se considera que ha sido el músico cubano más difundido en el mundo.

De 1942 a 1948 bajo la dirección del compositor español José Ardévol (1911-1981), nacionalizado cubano, se crea el Grupo de Renovación Musical, integrado por Edgardo Martín (1915), Serafín Pro (1906-1978), Argeliers León (1918), Harold Gramatges (1918), Hilario González y Gisela Hernández (1912-1971). La corriente artística del grupo fue el neoclasicismo en la música de concierto, buscaban la objetividad musical y contribuyó favorablemente a la difusión de este tipo de música. Así nace la llamada escuela cubana de composición, que constituyó la vanguardia de ese tiempo con reconocimiento en el ámbito latinoamericano. Al desintegrarse el grupo algunos optan por seguir la línea de Roldán y Caturla.

Después de este pequeño período neoclásico las creaciones musicales reflejaron el nacionalismo, las raíces folclóricas en relación con el desarrollo de la música universal.

Se incrementa este grupo de compositores en la década de 1950 con Juan Blanco con su *Élegía para orquesta* y *Son para Turistas*; Nilo Rodríguez con *El Son Entero*, basado en la poesía de Guillén. Posteriormente, Leo Brouwer, Carlos Fariñas y Héctor Ángulo.

La música de vanguardia en Cuba

Después del triunfo de la revolución en 1959, cambia el panorama de la música de concierto, los compositores mencionados en las décadas anteriores amplían su obra composicional y crece

el número de intérpretes, también surge la necesidad de profesores para las escuelas de música que comienzan a extenderse por todo el país.

En los 60 del pasado siglo se produce una apertura y asimilación de las técnicas de la llamada música contemporánea europea como el serialismo, aleatorismo, electroacústica. Los músicos que asumieron estas tendencias se les llamó el movimiento de La Vanguardia Musical Cubana, que utilizan todas estas técnicas pero desde un lenguaje cubano.

Leo Brouwer, se destaca por su *Sonograma I para piano preparado*, 1963, es la primera partitura aleatoria en Cuba; Juan Blanco, Carlos Fariñas, Manuel Dúchense Cuzán (en calidad de director de la Orquesta Sinfónica Nacional y difusor), Héctor Angulo (1932), Roberto Valera, Calixto Álvarez (1938), José Loyola (1941), Nilo Rodríguez (1921-1997), Juan Piñera, Magaly Ruiz, Argeliers León, Harold Gramatges.

A manera de resumen en el siglo XIX se integran las nuevas técnicas del siglo XX: la música concreta, la realizada en laboratorio a partir de la grabación de sonidos de la realidad que se editan; el serialismo, estructuración de una serie de 12 sonidos, sobre la que se crea una música; el aleatorismo, música improvisada por el intérprete en el espacio que le deja el compositor; la música electrónica, se fabrican los sonidos por medio de generadores electrónicos y la música electroacústica, fusión de la música concreta con la electrónica.

La música de concierto contemporánea ha estado presente en las obras de compositores cubanos para el cine, el ballet, la danza, el teatro, la televisión y la radio.

El jazz en la música de concierto tiene su máximo exponente en la producción de Chucho Valdés con su jazz latino, también José María Vitier, entre otros, mezclan los géneros danzón, son, rumba, con diferentes estilos barroco, clásico sin perder la esencia de la música cubana. Según el autorizado criterio de Olavo Alén: "La tendencia general de hoy es el vínculo de la cita folclórica con los elementos y técnicas de creación más actualizadas de la música contemporánea en el mundo y esto es, tal vez, lo que ha dado el sello distintivo a la música contemporánea cubana de nuestros días". (2006:270).

La danza

En la primera mitad del siglo XX hasta 1959, los hechos más significativos en la danza espectacular estuvieron dados en las visitas de la compañía de Ana Pavlova, bailarina rusa de fama internacional. El estallido de la Primera Guerra Mundial la sorprende en Londres y al convertirse Europa en escenario bélico, vuelve sus ojos a América. Sus presentaciones en Cuba se realizan durante los años 1915, 1917 y en la temporada de 1918 al 1919, interpreta un variado repertorio, entre ello su excelente interpretación de *La muerte del cisne*.

Sus visitas sirvieron de estímulo para la creación de la institución cultural Pro-Arte Musical de La Habana en 1918, donde se formaron posteriormente Fernando, Alberto y Alicia Alonso, al ser inaugurada su escuela de ballet en 1931.

La escuela de ballet de Pro-Arte Musical fue patrocinada por elementos de la burguesía y su primer director fue el bailarín ruso Nicolás Yavorsky, que jugó un papel significativo en la formación de Alicia, Fernando y Alberto Alonso. Bajo su dirección se presentaron por primera vez los alumnos de la escuela, en el Teatro Auditorium el 29 de diciembre de 1931, donde debutó Alicia en el vals de *La bella durmiente*.

Durante los años 1932 al 1937 continúan las presentaciones de los alumnos de la escuela de ballet bajo la dirección de Yavorsky, donde se destaca Alicia con la interpretación de diversos personajes llegando a los roles protagónicos de ballets tan importantes como *Coppelia* y *El lago de los cisnes*.

En 1935 Alberto Alonso es contratado por la compañía de los Ballets Rusos de Montecarlo e inicia su carrera profesional.

En 1937 Fernando y Alicia parten para los EE.UU. donde inician su carrera profesional, desempeñándose en diferentes compañías de ballets, hasta que en 1940 ingresan en el Ballet Theatre de New York.

De 1931 a 1940 nos visitan importantes compañías y figuras de la danza, entre las que se destacan Ruth Page, El Ballet Ruso del Coronel de Brasil, y la Compañía de Kurt Joss.

Las presentaciones de Alicia y Fernando Alonso de 1940 a 1948 como parte del American Ballet Theatre, en Estados Unidos de América o como invitados de Pro-Arte Musical.

La creación del Ballet Alicia Alonso, integrado por 40 personas de las cuales solo 16 eran cubanos tuvo su primera presentación el 28 de octubre de 1948. Se inicia así un arduo trabajo con presentaciones en teatros, plazas públicas, anfiteatros y estadios, con precios módicos, y también la realización de giras por América y EE.UU.

La creación en 1950 de la Academia de Ballet Alicia Alonso, contando con sus propios fondos y una insuficiente ayuda económica arrancada por la F.E.U. al estado, con el objetivo de la formación de bailarines, para incrementar la compañía, que adoptó el nombre de Ballet de Cuba a petición de Alicia. Después de numerosos éxitos con sus presentaciones en América y Cuba durante los años 1954 al 1956, el régimen de Batista retiró el apoyo estatal a la compañía. Alicia, tras escribir una carta al Director Nacional de Cultura, destacando los esfuerzos y resultados del trabajo del ballet y denunciando la maniobra política del gobierno para someter la institución a sus designios, como protesta no continúa su actividad teatral en Cuba.

Hechos significativos del desarrollo de la danza profesional en Cuba después del primero de enero de 1959 hasta nuestros días para el desarrollo de la danza espectacular, se crean las agrupaciones siguientes:

- El Ballet Nacional de Cuba, en 1959, bajo la dirección de Alicia Alonso. (Fig. 101).
- El Conjunto Danza Nacional de Cuba, en 1959, bajo la dirección de Ramiro Guerra.
- El Conjunto Folclórico Nacional, en 1962.
- El Ballet de Camagüey, en 1967, teniendo como base el trabajo desplegado por Vicentina de la Torre desde 1956, y bajo su misma dirección.

Otros acontecimientos de importancia crucial han sido:

- La creación de la Escuela Nacional de Danza con las especialidades de Ballet, Danza moderna y Folclor cubano.
- Las Escuelas Elementales y de Nivel Medio de danza en diferentes provincias, y la creación del nivel superior de danza dentro del Instituto Superior de Arte.
- Los Festivales de Ballet de La Habana.
- La Fiesta del Fuego, Las Romerías de Mayo y otros eventos danzarios en las provincias.
- El surgimiento de numerosos grupos de danza moderna y contemporánea en la capital y en las provincias, con una estética propia, como desprendimientos de su núcleo inicial creado por Ramiro Guerra.
- La creación de compañías de danzas españolas, como el Ballet Español de Cuba, El Ballet de Liz Alfonso y Ecos.
- La irrupción de elementos de los lenguajes artísticos de la postmodernidad, en numerosos grupos, con un trabajo destacado de los coreógrafos Narciso Medina, Rosario Cárdenas y Marianela Boán.

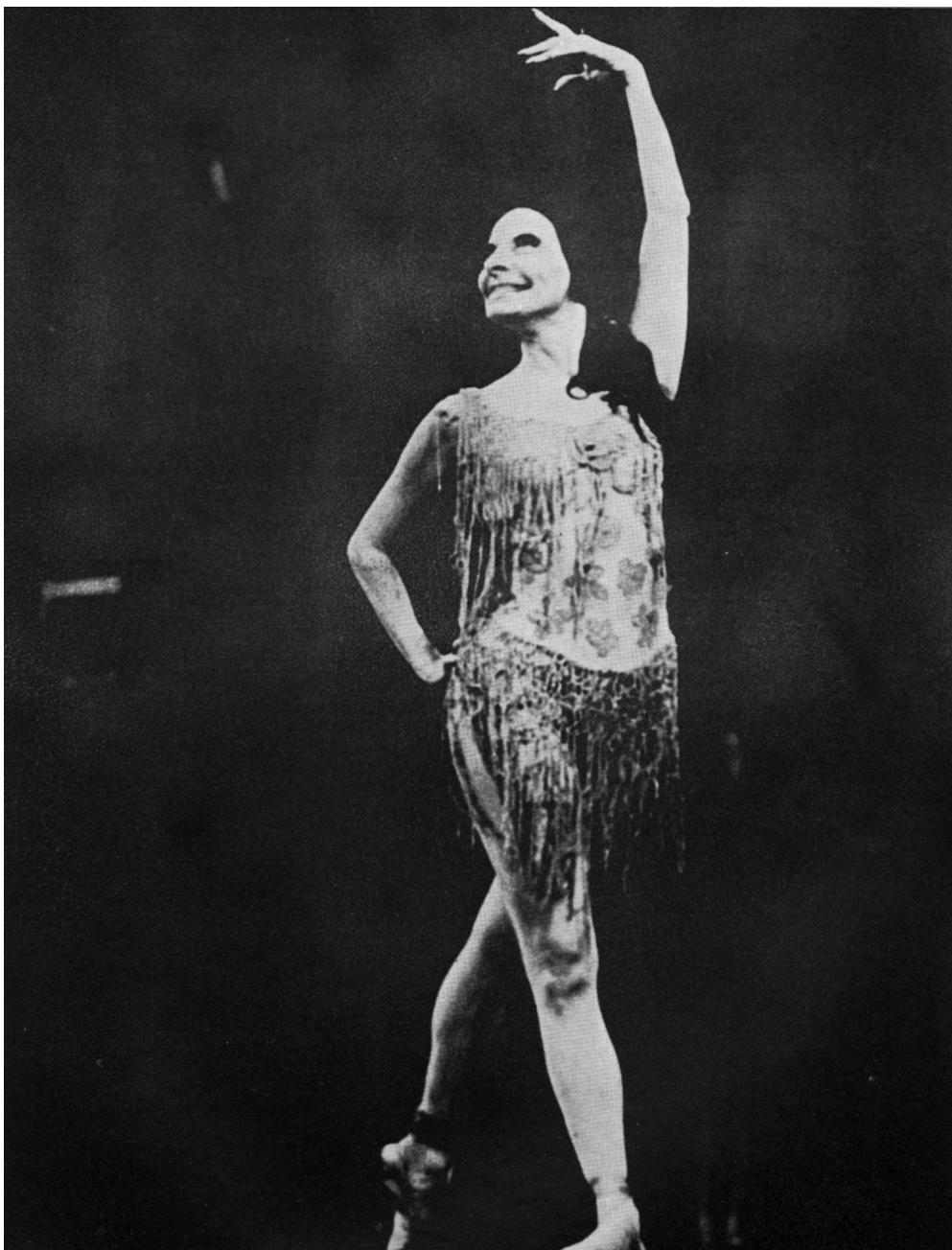

Fig. 101 Alicia Alonso

Las artes visuales

Arquitectura de los siglos xx y xxi

Como ya sabes, en este siglo se agudizan en todas partes del mundo las contradicciones de todo tipo en las diferentes naciones, lo que igualmente ocurre en Cuba y lo refleja en menor o mayor medida la arquitectura.

En la primera mitad del siglo xx la temática de la vivienda puede servir de ejemplo, porque los campesinos siguen construyendo bohíos aproximadamente con las mismas características con que los inventaron los aborígenes, los trabajadores en las ciudades por lo general viven amontona-

dos en cuartos que se hicieron en las grandes viviendas de los ricos dentro y fuera de lo que conocemos hoy como Centro Histórico de la Ciudad, y a lo largo de las calles mediante las que crecieron las ciudades y pueblos a partir del siglo XIX y los ricos se fueron a construir en zonas alejadas de los lugares donde vivían los humildes o se hicieron lujosas viviendas en centros poblacionales de creciente importancia nacional como el Vedado o Miramar.

Aparecen en esa primera mitad, el barrio de Pogolotti, en Marianao (1910), con materiales de bajo costo sin intenciones decorativas; el reparto Ludgardita (1926) y el Barrio Obrero de Luyanó (1944), que expresa elementos de la arquitectura moderna. Realmente esas construcciones respondieron a una concepción de negocio, más que a un interés serio por resolver casas decorosas para el pueblo.

Los gobiernos de ese momento atendieron más a la construcción de obras públicas como el Capitolio Nacional, copia del norteamericano y el Palacio Presidencial, actual Museo de la Revolución en La Habana, el Presidio Modelo (Fig. 102) en la entonces Isla de Pinos o la Carretera Central para comunicar mejor las zonas económicas del país.

a

b

c

Fig. 102 a Capitolio Nacional, b Palacio Presidencial, c Presidio Modelo

Durante las primeras cuatro décadas del siglo pasado la arquitectura se caracteriza por el gusto de mezclar elementos constructivos y ornamentales de diferentes estilos, lo que se conoce como eclecticismo, ejemplo de estas son el ya mencionado Palacio Presidencial, actual Museo de la Revolución y el Hotel Nacional (Fig. 103); mientras que en las décadas de los 1940 y 1950 aparecen construcciones con estilos como el art decó (Fig. 104) y el art nouveau.

Fig. 103 Hotel Nacional

Fig. 104 Art decó, Casa de las Américas

Otra tendencia de las dos últimas décadas de la primera mitad del siglo *xx* fue la utilización excesiva del cristal en las paredes exteriores de los edificios, sobre todo en los grandes hoteles como el Riviera, o el entonces Habana Hilton, hoy Habana Libre. (Fig. 105)

Fig. 105 Hotel Habana Libre

Nuevas obras civiles fueron el Túnel de la Bahía de La Habana, la autopista Monumental, entre otras. Pero la situación de las viviendas por ejemplo, para los campesinos y el pueblo trabajador, cambió muy poco y aparecen los barrios insalubres, como ejemplo de la desatención estatal. Con el triunfo de la Revolución en 1959, se inicia la segunda mitad del siglo pasado caracterizada por el interés estatal por resolver el problema de la vivienda, por lo que aparecen nuevos repartos con edificios, realizados con nuevas soluciones constructivas, como el sistema de prefabricado o los moldes deslizantes, que permiten construir relativamente rápido, prescindiendo de ostentosas ornamentaciones pero como decorosa solución para las familias necesitadas (Fig.106). Además, se incrementan las construcciones con temáticas sociales como escuelas, círculos infantiles, hospitales y policlínicos. Aparecen también complejos deportivos y nuevas universidades, se utilizan materiales como el hormigón y el plástico que permiten diferentes soluciones constructivas.

Se siguen construyendo hoteles, con otros lenguajes más funcionales y el interés como en otras temáticas de relacionar las construcciones con su entorno natural. Todas estas construcciones con sus características representativas te acompañan hoy en estas primeras décadas del presente siglo *xxi* y seguramente tienes agradables recuerdos de algunas de ellas, como tu círculo infantil o tu escuela primaria. Por eso te invitamos a comprobar lo que haz leído mediante la observación de tu entorno y las preguntas que les puedas hacer a tus familiares sobre el tema.

Pintura

En las primeras dos décadas del siglo *xx*, la pintura cubana tiene también sus principales exponentes en los pintores de San Alejandro como Romañach y Menocal que ya conoces y Esteban Valderrama y Peña (1892-1964), quien estudió en San Alejandro y en San Fernando de Madrid. Fue director en tres ocasiones de San Alejandro, se distingue por su dominio del dibujo, el color, las pro-

porciones de la figura humana y el tratamiento de los volúmenes. Entre sus retratos más conocidos están los de Raúl Capablanca (1938) y José Martí de tamaño natural (1945). (Fig. 107).

Fig. 106 Reparto Alamar

Fig. 107 Dos Ríos, de E. Valderrama

El año 1927 marcó para la pintura cubana el inicio de la modernidad. Con la primera exposición de arte moderno, organizada por la Revista *Avances* y especialmente por el pintor habanero Víctor Manuel García Valdés (1897-1969), inicia la etapa conocida como "vanguardia" que se destaca por el rompimiento con los lenguajes academicistas para incorporar en la pintura cubana las propuestas de los llamados "ismos" del siglo xx, como el impresionismo, el cubismo o el surrealismo, por ejemplo. A pesar de basarse en movimientos que habían surgido en Europa, la pintura de estos tiempos en nuestro país se caracterizó por su marcada cubanía, por la representación de nuestros campos con el efecto que provoca en ellos la luz del sol y el movimiento provocado por nuestros vientos, la reproducción de nuestras frutas tropicales, de nuestra arquitectura, nues-

tras mujeres y también por la crítica a los males sociales del triste período histórico que fue la neo-colonia.

Te proponemos conocer sobre algunos de los principales artistas plásticos del período:

Víctor Manuel (1897-1969). Nace y fallece en La Habana. Viaja a Europa y estudia diferentes movimientos pictóricos. A su regreso fue de los primeros en romper con el academicismo existente, buscando un camino más auténtico para la plástica cubana. Su serie de *Gitanas Tropicales* (Fig. 108) mezcla lo cubano, lo caribeño y lo latinoamericano. Su obra se destaca entre lo más notable de la pintura de Vanguardia cubana. Posee premios en los salones del Ministerio de Educación en los años 1935 y 1938.

Fig. 108 Gitana Tropical

Carlos Enríquez (1901-1957). Fue alumno de San Alejandro, pero rápido entró en contradicciones con los métodos de la escuela y aprendió por su cuenta todo lo que le interesaba como pintor, muestra de la rebeldía que lo caracterizó como artista y como persona. Estudió la pintura de paisajes en Pensilvania, y viajó por diferentes países de Europa, donde asimiló estilos como el surrealismo, el expresionismo y otros de las llamadas vanguardias del siglo xx, pero los incorpora a su lenguaje personal en obras llenas de colores, luz, movimientos, y áreas que se transparentan y se mezclan visualmente, con escenas reales e imaginarias de la vida del campesino cubano, de personajes femeninos propios de nuestro mestizaje cultural, escenas de las luchas de independencia, entre otras. Entre sus obras más importantes destacan *El Rapto de las Mulatas*, premio del Salón Nacional de 1938, *Dos Ríos*, un bello homenaje a José Martí y *Campesinos Felices*, esta última una marcada denuncia social. (Fig. 109).

Wilfredo Lam (1902-1982). Su verdadero nombre era Wilfredo Oscar de la Concepción Lam y Castilla. Nace en Sagua la Grande hijo de un chino y una mulata, mezcla que marcó notablemente su pintura, caracterizada por el tratamiento de la cultura afrocubana. Estudió en la Academia de San Alejandro y luego en importantes escuelas de España y Francia donde fue alumno de Pablo Picasso, artista que marcó su posterior apego al estilo cubista. Fue el pintor cubano más conoci-

do internacionalmente de la etapa, y su obra *La Jungla* se expone en la colección permanente del museo de Nueva York. Entre sus obras mas representativas está *La Maternidad*, *Tercer Mundo* y *La Silla* (Fig. 110).

Fig. 109 Campesinos felices, de Carlos Enríquez

Fig. 110 La silla, de Wilfredo Lam

Amelia Peláez del Casal (1896-1968). Nace en Yaguajay y sus estudios de Artes Plásticas los realiza en la Academia San Alejandro. Además de en la pintura se destaca en la cerámica, y entre los temas fundamentales que desarrolla están las naturalezas muertas, los paisajes e interiores, caracterizados por las líneas gruesas y los colores brillantes. Entre sus obras más representativas están *Flores Amarillas*, *Mujeres*, *Interior con Columnas* y *Naturaleza Muerta con Peces*. (Fig.111).

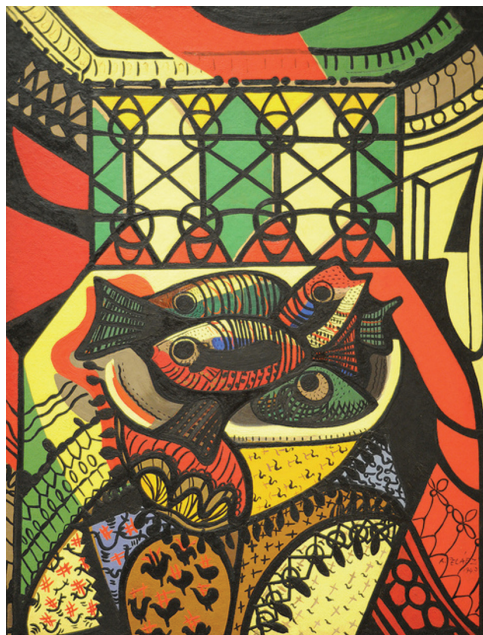

Fig. 111 Naturaleza muerta con peces, de Amelia Peláez

Eduardo Abela (1891-1964). Graduado de San Alejandro, viaja a completar estudios a España y poco a poco su pintura comienza a alejarse de sus maestros cubanos, para asimilar influencias impresionistas, postexpresionistas españolas y que plasmó en sus temas que representan a los guajiros cubanos, las fiestas populares tradicionales y otros aspectos de la cultura cubana. Entre sus obras más representativas están *Guajiros*, *Niña con Pájaro* y *El Bobo*. (Fig. 112).

Fig. 112 El Bobo, de Eduardo Abela

En el período se destacan otros como René Portocarrero (1912-1985), Fidelio Ponce de León (1895-1949), Marcelo Pogolotti (1902-1988), Antonio Gatorno (1904-1980), Jorge Arche (1905-1956) y muchos más, de los que si te interesa, podrás encontrar información en diversas fuentes bibliográficas.

A partir de 1959, hay un gran cambio de toda la vida en la Isla, con el triunfo de la Revolución. Entre los logros revolucionarios está la creación del sistema de enseñanza artística, para que todas las personas que puedan, aprendan a expresarse en los lenguajes artísticos de las Artes Visuales.

Son pintores representativos de estos años, por ejemplo:

Servando Cabrera Moreno (1923-1981). Nace en La Habana y realiza sus primeros estudios de Artes Plásticas en San Alejandro graduándose de dibujo y pintura y demostrando a lo largo de su carrera sus impresionantes habilidades para el uso del color y las líneas. Es reconocido como el Pintor de la Revolución, pues a partir de 1959 su obra estuvo fuertemente marcada por los momentos más significativos de la etapa histórica. Se destacan obras como *Playa Girón*, *El Palmar* y *Julieta*. (Fig. 113). También pintó numerosas obras con rostros de mujeres como *Arabesca*, *Diosa India* y *Soledad*. Sus obras recorrieron los mejores museos del mundo.

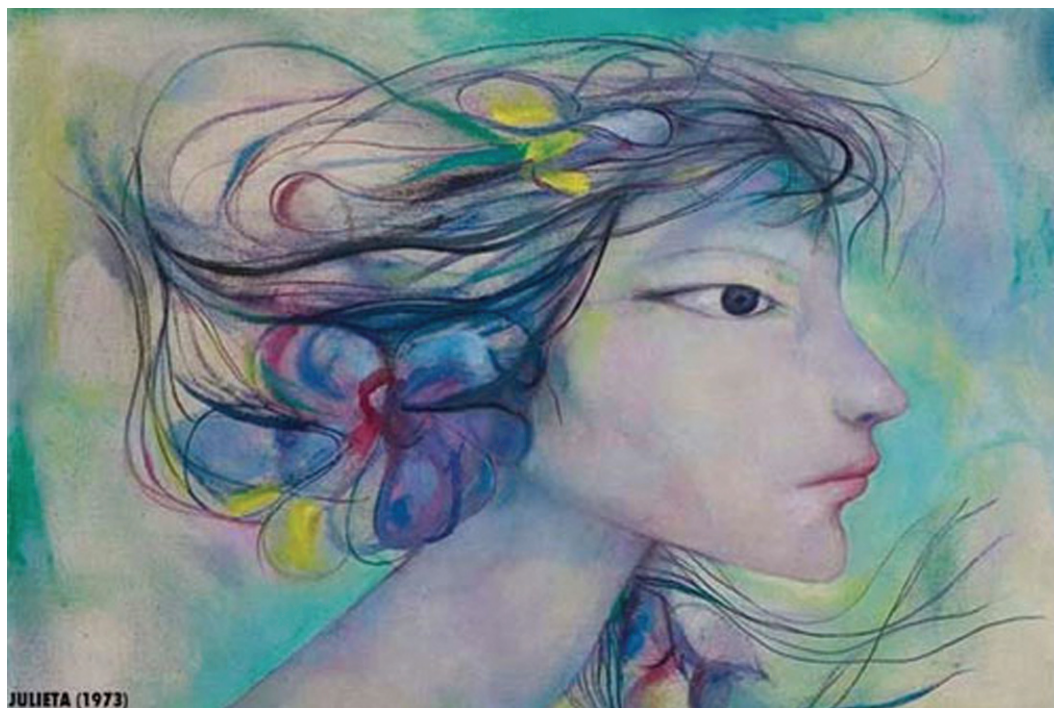

Fig. 113 Julieta, de Servando Cabrera

Mariano Rodríguez (1912-1990). Es un pintor relativamente autodidacta, porque no se graduó en ninguna escuela pero recibió clases de artistas mexicanos, de los cuales recogió grandes influencias en la manera de representar la figura, con grandes proporciones y cuerpos voluminosos. Llegó a presidir la Casa de las Américas, institución que propicia el intercambio del pensamiento y la obra de artistas cubanos y latinoamericanos. Entre las décadas del 1960 y 1970 representa grandes frutas y personajes femeninos con líneas fluidas y llenas de color, pintó también gallos y escenas de concentraciones populares o de otras actividades revolucionarias, con grandes manchas de color, aunque no con intención colorista donde apenas se sugiere el dibujo para mostrar las figuras. (Fig. 114).

Fig. 114 Gallo amarillo, de Mariano Rodríguez

Ángel Acosta León (1932-1964). Pintor autodidacta quien con su "ojo de hombre de pueblo", según el decir del escritor Samuel Feijoó, crea uno de los más originales y ricos acercamientos imaginativos a nuestra insularidad. De esta manera, los objetos más cotidianos y vulgares sirvieron de tema plástico a la imaginación de este artista. Entre sus obras más representativas están *Juguete* y *La Cafetera*. (Fig. 115).

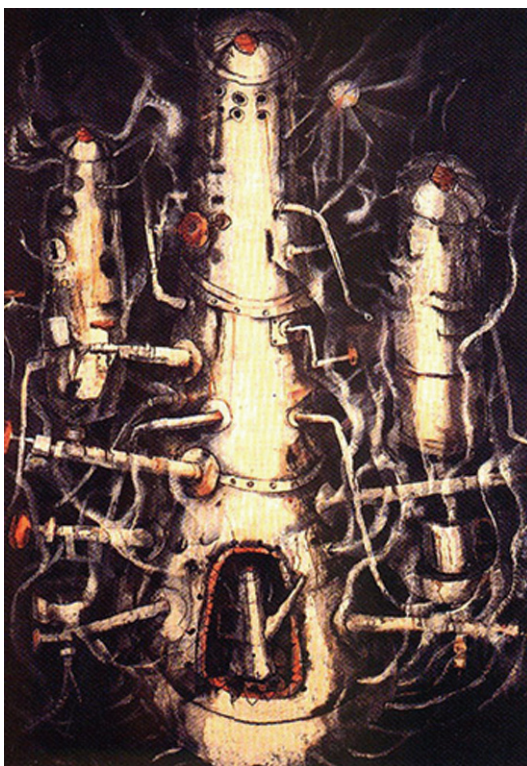

Fig. 115 La Cafetera, de Ángel Acosta

Los años posteriores marcaron un interesante camino por la modernidad y la contemporaneidad en las Artes Plásticas. La fusión de técnicas y procedimientos dio a los pintores la posibilidad de experimentar libremente sin apego a dogmas académicos, entre estos pintores, podemos citar a:

Alfredo Sosabravo (Sagua la Grande, 1930). A los 20 años al ver por primera vez una exposición de Wifredo Lam, define sus deseos de ser pintor. Se incorpora dos cursos nocturnos en San Alejandro pero por necesidades económicas no puede concluir. Después de 1960 se incorpora como profesor a la Escuela Nacional de Instructores de Arte. Ostenta el Premio Nacional de Artes Plásticas. Tiene en su haber más de 75 exposiciones colectivas. Además de en la pintura y el dibujo, se ha destacado en el grabado y la cerámica. (Fig. 116).

Fig. 116 El billar, de Alfredo Sosabravo

Zaida del Río (Las Villas, 1954). Estudió en la Escuela Nacional de Arte (ENA) y luego en el Instituto Superior de Arte (ISA). Su obra se caracteriza por el encanto y la sensualidad que la dotan de un poder mágico, al decir de Miguel Barnet. Ostenta importantes premios y sus exposiciones han viajado por América, Europa y el Medio Oriente. (Fig. 117).

Roberto Fabelo (1950). Graduado de la Escuela Nacional de Arte (ENA) y luego en el Instituto Superior de Arte (ISA). Sin duda, es uno de los más notables dibujantes cubanos de todos los tiempos, razón por la que ha ilustrado los libros de importantes escritores como el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. En su creación es frecuente encontrar seres imaginarios, duendes, animales y seres mitológicos. Algunas de sus obras se exponen en importantes museos del mundo como El Museo de Nueva Delhi, en la India, o el Museo de Arte Moderno, en México. Ostenta numerosos premios y reconocimientos entre ellos el Premio Nacional de Artes Plásticas. Entre sus obras podemos mencionar a *Se convirtió en cisne y voló* y *Martí*. (Fig. 118).

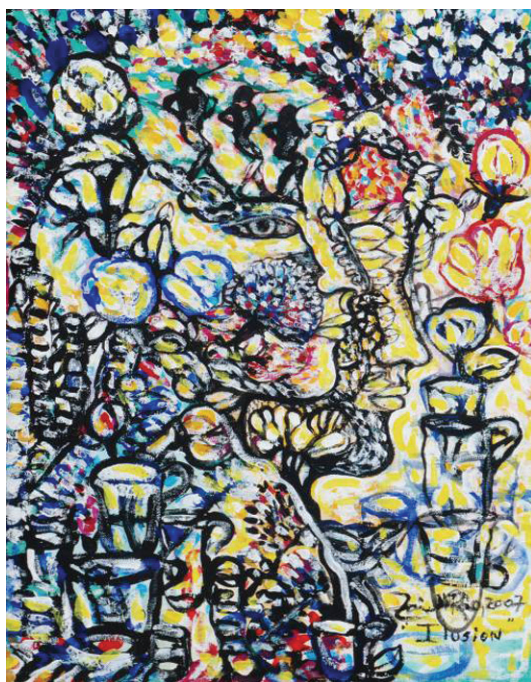

Fig. 117 Ilusión, de Zaida del Río

Fig. 118 Martí y nosotros, de Roberto Fabelo

Alexis Leiva (Kcho). Nace en la Isla de La Juventud en 1970, hijo de una de las artistas plásticas más reconocidas que hayan trabajado el *papier maché* en Cuba, Martha Machado. En su obra se percibe notablemente su identificación con el mar. La Brigada Artística Martha Machado, liderada por este artista y surgida tras el paso por Cuba de los huracanes del 2008, ha sido una de las obras más humanas de la cultura cubana y no se ha limitado a nuestras fronteras sino que ha influido en aquellas tierras que han necesitado de la cura al alma, como Haití después del terremoto del 2010. (Fig.119).

Son nuevamente muchos más los nombres de artistas y obras propios de esos años, como Nelson Domínguez (Santiago de Cuba, 1947), Flora Fong (Camagüey, 1949), Arturo Montoto (Pinar del Río, 1953), Pedro Pablo Oliva (Pinar del Río, 1949), entre otros muchos.

Fig. 119 La isla de mis sueños, de Alexis Leiva (Kcho)

Gráfica

En el siglo xx la gráfica se inicia con la impresión manual, se enriquece al aparecer máquinas para reproducir la imagen, y con ellas la necesidad de diseñar esas imágenes por lo que surge el diseño gráfico.

Las vallas de anuncios, las etiquetas de los diferentes productos resultantes del diseño industrial, los carteles que divulgan las películas, en especial las del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, o los que se utilizan para cualquier tipo de propaganda son ejemplos de la gráfica y el diseño gráfico con un gran desarrollo tecnológico, son exponentes de esta manifestación hacia la segunda mitad del siglo pasado y el presente siglo xxi.

Entre las técnicas más utilizadas pueden señalarse el *off set* que obtiene la imagen mediante un procedimiento mecánico donde una plancha previamente entintada imprime un cilindro de caucho que estampa la imagen en un papel, y la serigrafía que utiliza hilos de seda y colores para imprimir las imágenes. Aunque no podemos olvidar toda la tecnología digital para lograr reproducir imágenes, con gran calidad visual.

La creación del Taller Experimental de la Gráfica en 1962, marcó un paso importante para el desarrollo de esta manifestación. Armando Posse, José Luis Posada, Ana Rosa Gutiérrez, Alfredo Sosabravo, Antonio Canet, Rafael Zarza, Antonia Eiriz y Umberto Peña, representan, entre otros, el primer soplo de aliento en la azarosa travesía de esta institución cultural.

Eduardo Roca Salazar (Choco). Nace en 1949 en Santiago de Cuba y se gradúa de la Escuela Nacional de Arte. Posteriormente, cursó estudios en la Facultad de Artes y Letras de Universidad de La Habana. Es reconocido como uno de los grabadores contemporáneos más importantes a nivel mundial. Es uno de los precursores de la colografía, técnica contemporánea, cuyo procedimiento y aplicación brinda una amplia y rica gama de posibilidades para la sensibilidad del artista. Es pintor además. Entre sus importantes reconocimientos se encuentra el Primer Premio de la IV trienal de Kochi, Japón. (Fig.120).

Escultura

La escultura entra en el siglo xx cubano, representada por Juan José Sicre y Vélez, autor de numerosas esculturas en bronce y mármol caracterizadas por su fuerte expresividad y sen-

tido del movimiento en la composición, donde también se puede apreciar su interés por las texturas.

Fig. 120 Che Comandante amigo, apropiación de Choco

Rita Longa, como exponente de las artistas escultoras y pintoras, logra transmitir a sus piezas en bronce o mármol un sentido real de vida y movimiento que las caracteriza.

Su alto vuelo imaginativo se volcó en la representación monumental del grupo familiar de venados que se puede observar a la entrada del Parque Zoológico de La Habana; también en la famosa bailarina del internacionalmente conocido cabaret Tropicana; en la imagen de la llamada Virgen del Camino, que hoy es el símbolo del municipio capitalino de San Miguel del Padrón, o la aldea taína de Guamá, en la Ciénaga de Zapata, al sur de Matanzas, por solo mencionar algunas de las más conocidas.

A lo largo de sus prolíficos 88 años de vida, la escultora participó en más de diez exposiciones colectivas en Nueva York y también en otros países de Europa y el Caribe, además de diversas muestras personales organizadas en Cuba desde fines de la década de 1920 hasta 1997. Premio Nacional de Artes Plásticas en 1995. (EcuRed www.ecured.cu). (Fig. 121).

En la última mitad del siglo pasado y primeras décadas del presente siglo XXI, pueden servir de ejemplo las obras de Delarra y de Lezca y (Plaza Antonio Maceo de Santiago de Cuba).

Estos tiempos han servido además para el desarrollo de la instalación, una escultura con materiales más alternativos en las que el discurso alcanza un nivel superior. Entre los artistas más importantes que la han desarrollado podemos citar a Kacho (Fig. 122) y Roberto Fabelo (Fig. 123).

Performance

El *performance* es una manifestación muy relacionada con la danza y el teatro. Utiliza el cuerpo como elemento escultórico en movimiento, presentándose bajo el término de arte vivo. Uno de los artistas cubanos que más lo ha desarrollado ha sido Manuel Mendive (1944). (Fig. 124).

Fig. 121 El Gallo de Morón, de Rita Longa

Fig. 122 La historia que aparece como un carrusel desde la oscuridad, instalación de Kcho

El teatro

El teatro cubano en la primera mitad del siglo xx

El teatro en la primera mitad del siglo xx se desarrolla junto con los avances científicos y técnicos de la época, coexiste con el surgimiento de la imagen en movimiento, la cual acapara la atención de los espectadores.

Desde los primeros años del siglo xx el cine se proyecta en los escenarios de muchos locales, y en la década de 1950 la televisión agravaría la competencia con su capacidad de buscar al público en sus hogares.

La falta de financiamiento, más la necesidad de dotar de condiciones a los locales, hacía del teatro una actividad que demandaba de los teatristas resolverlo, muchas veces con el producto de sus ingresos personales ganados en las más disímiles labores.

Fig. 123 Sobrevivientes, de Roberto Fabelo

Fig. 124 Performance Las cabezas, de Manuel Mendive

Acercamiento al teatro cubano en la república

El periodista republicano Francisco Ichaso analizó la historia del teatro cubano durante los siglos XIX y primera mitad del XX, brinda un panorama del quehacer teatral cubano durante las décadas republicanas, en ese plazo a pesar de que se escribieron un gran número de obras teatrales, la producción cubana para las tablas, por lo general, carecía de calidad.

Sin embargo, desde los tiempos coloniales, Cuba fue una plaza teatral sumamente importante en el Nuevo Mundo. Durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX esta Isla fue visitada por gran número de compañías extranjeras que ofrecían sus representaciones en la capital y en las cabeceras de provincias. Además de las obras de teatro, los géneros más gustados eran la ópera, la zarzuela y la opereta.

La visita a La Habana de compañías italianas, francesas, norteamericanas, argentinas y, en menor número, de otros países, fueron muy bien acogidas por el público y, desde luego, por la crítica. Aunque es sabido que el público cubano siempre fue muy entusiasta del teatro, la aceptación de obras habladas en otros idiomas indica que la concurrencia era, en verdad, muy devota del género.

Ichaso afirma que desde su comienzo el teatro cubano produjo obras vernáculas y con intenciones nacionalistas, pero también asegura que el único experimento válido realizado en ese sentido durante el período republicano fue el del vernáculo teatro Alambra.

Las salas más importantes de representaciones teatrales fueron, entre otras, la antigua sede del teatro Tacón, considerado uno de los mejores de América en su época, el Payret, el Martí, y el Principal.

Cito como las compañías extranjeras de más renombre y aceptación entre los cubanos, las españolas de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, quienes dieron a conocer en la Isla el teatro de Jacinto Benavente y de otros autores españoles contemporáneos, como Enrique Borrás y Emilia Palou.

El articulista señaló a la compañía de Margarita Xirgu, esta compañía trajo a Cuba las obras de Federico García Lorca y Alejandro Casona, renovadores del teatro español.

Entre los actores más ilustres que visitaron la Isla durante aquellos años estuvieron Eleonora Duse, Sara Bernhardt, Mimi Aguglia, y Pierre Magnier, y entre los directores más importantes, el francés Louis Jouvet, cuya visita fue, sin duda, decisiva para algunos directores de escena del país.

Un dato interesante ofrecido por un periodista es que durante la primera quincena del siglo los grandes espectáculos teatrales, tanto los dramáticos como los líricos, fueron representados en el teatro Tacón, considerado en tiempos de la colonia como uno de los mejores del mundo hispánico.

El 22 de abril de 1915 fue inaugurado sobre las ruinas del Tacón el Teatro Nacional. Para esta gala se reunió un elenco extranjero de primera magnitud, y los directores de escena fueron de igual estatura.

La ópera era por entonces el más prestigioso y suntuoso evento social de carácter cultural y el que más atraía e interesaba a las clases altas y a la burguesía de la Isla.

La crisis económica se desató en 1930, después de ese año solo se ofrecieron esporádicas representaciones de óperas.

El Alambra fue la sede de los bufos cubanos, también llamados caricatos. Allí se representaron las mejores obras del género y se dieron a conocer los teatristas más sobresalientes, entre los que se contaban Federico Villoch y Gustavo Robreño.

Entre las instituciones teatrales creadas cuenta la Sociedad de Fomento del Teatro, fundada en 1910 por Max Enríquez Ureña, José Antonio Ramos, Bernardo Barros y Luis Baralt, todos ellos profesores y hombres de letras. Baralt es considerado por Ichaso como el verdadero precursor del nuevo teatro de arte en Cuba.

En 1935, como homenaje a Lope de Vega, Baralt montó en la Plaza de la Catedral la obra *Fuenteovejuna*, y la puesta tuvo tal resonancia que movió a varios escritores y artistas a fundar el grupo La Cueva, que tuvo breve existencia, pero mostró caminos y ejerció cierta influencia sobre lo que vendría después en la escena cubana.

La actividad de La Cueva se inició con la representación de la obra *Esta Noche se Improvisa*, del gran dramaturgo italiano Luigi Pirandello, lo que demuestra la intención innovadora de la agrupación, que llevó también a las tablas obras de Martí, piezas de autores europeos del momento y *La luna en el pantano*, del propio Baralt.

El célebre Teatro Universitario, dirigido en su comienzo por Ludwig Schajowicz y luego por el propio Baralt, también llevó a escena obras de carácter nacionalista, pero este grupo se dedicó fundamentalmente al teatro clásico, y dentro de este a la tragedia griega. Este grupo llegó a tener una reputación de calidad tal que se le comparaba con las mejores agrupaciones extranjeras de su época.

En 1941 un grupo de teatro, constituyó el Patronato del Teatro, que llevó a las tablas importantes obras del teatro cubano y contó en su elenco con destacados actores y actrices. La Sociedad de Torcedores era uno de los locales donde se realizaban con regularidad veladas artísticas de diversos géneros, y fue allí donde Paco Alfonso fundó su Teatro Popular, y ofreció algunas funciones.

La Academia de Artes Dramáticas, dirigida por el profesor español Rubia García, formó en sus aulas a algunos de los artistas y técnicos que tomarían sobre sus hombros la misión de renovar el teatro cubano, y el crítico de cine Mario Rodríguez Alemán llegó también a dirigir la Academia Municipal de Artes Dramáticas. La Sociedad Pro-Arte Musical tuvo también un espacio para el teatro.

El Instituto Nacional de Cultura con sus periódicas representaciones en el anfiteatro y en el gran patio central del Palacio de Bellas Artes, llevó a escena obras del teatro moderno.

Los nuevos grupos que iban surgiendo tenían el afán de renovar la escena cubana pero con falta de periodicidad, provocado fundamentalmente por los gastos de las puestas en escena.

El Patronato de Teatro comenzó a ofrecer funciones en pequeñas salitas. La primera de ellas fue la sala Talía, local de dimensiones modestas, pero muy moderno y confortable, en el edificio del antiguo Retiro Odontológico.

El ejemplo de la sala Talía prendió en el mundo teatral habanero y en 1957, existían más de 10 de estos locales, en los que comenzó a gestarse rápidamente un cambio de rumbo del teatro cubano hacia la modernidad y la experimentalidad.

Erán pocas las personas que asistían a las representaciones teatrales lo que se explica, tal vez, por el auge del cine y su influencia sobre una población cada vez más norteamericanizada en sus preferencias recreativas.

Por esa misma fecha abrió sus puertas la sala Hubert de Blanck. Estas salitas estaban en su mayoría dirigidas por mujeres. Dora Mestre estaba al frente de Talía, y Olga de Blanck de la sala que hasta hoy lleva el nombre de su padre.

En estas pequeñas sedes fueron llevadas a escena *Té y Simpatía*, del dramaturgo norteamericano Robert Anderson; *Gigi*, de Anita Loos y basada en la novela homónima de la francesa Colette, y *El diario de Anna Frank*. En el momento en que Ichaso escribía su artículo estaba en cartelera en Talía *Un tranvía llamado Deseo*, del también norteamericano Tennessee Williams.

La sala Hubert de Blanck abrió sus puertas con *Ana de Lorena*, protagonizada por Raquel Revuelta, una de las más grandes figuras femeninas de las tablas cubanas. La obra obtuvo ese mismo año el Premio de la Crítica.

La sala Prometeo representó obras modernas de gran importancia como *Delito en la Isla de las Cabras*, de Hugo Betti, y *Réquiem para una Monja*, del francés Albert Camus y basada en una novela de William Faulkner.

Ichaso incluye en su lista las salas Arlequín, El Sótano. Las cuales representaban obras de Tennessee Williams; Las Máscaras, grupo teatral dirigido por Andrés Castro, llevó a escena *Los Padres Terribles*, de Cocteau y *Las Brujas de Salem*, de Arthur Miller.

Por último, Ichaso mencionó la sala Prado 260, dirigida por Adela Escarpín. Estos pequeños locales no se limitaban a ofrecer teatro foráneo, sino que promovieron la creación de los dramaturgos nacionales.

Dos años después de la publicación de aquel trabajo, triunfó la Revolución Cubana y el teatro nacional pasó a vivir otras etapas de su desarrollo histórico.

El teatro cubano del siglo xx después del triunfo de la Revolución

El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 brindó nuevas posibilidades para la cultura de la nación y los teatristas trabajan comprometidos con la patria.

A finales de 1970 se realiza en La Habana el Primer Seminario Nacional de Teatro, en el que funcionaron cuatro comisiones con los siguientes temas para el análisis: Función social del teatro, Teatro y cultura nacional, Papel del teatro nacional y Situación actual del teatro.

El objetivo de esta reunión de teatristas era resolver la situación de estancamiento en que había caído el teatro y convertir la Isla en una inmensa plaza teatral.

La idea de alcanzar un teatro para el pueblo se centró en conseguir un público masivo para que el teatro pudiera cumplir su cometido en la formación integral del nuevo espectador.

El *teatro de sala* y el llamado *teatro nuevo* caracterizó la década del 70 del siglo pasado, surgieron nuevos colectivos que desplazaron su acción hacia espacios escénicos no tradicionales (comunidades campesinas, espacios abiertos, plazas, calles, centros de producción) en la búsqueda de nuevos públicos y formas de comunicación.

Entre aquellos grupos surgidos por una vocación de investigación (histórica, sociocultural) y un propósito experimental en la búsqueda de una renovación de los sistemas expresivos, lo más significativo es cómo las formas de la cultura tradicional campesina toman primer plano y se convierten en el *vehículo expresivo* de una zona de la vanguardia teatral formada en el mismo teatro de sala.

Colectivos como Teatro Escambray (1968) en el centro de la Isla o el Cabildo Teatral Santiago en la zona oriental, surgen como respuestas estéticas a demandas de comunicación en el contexto de las transformaciones sociales.

De ahí que sean obras que privilegian la realización escénica sobre la escritura literaria y que en la mayoría de los casos significan un rescate del juego, la música, la danza, la pantomima, o formas de representación como la narración oral, la controversia, la fiesta campesina, el carnaval, el baile, entre otras.

El teatro busca personajes y locaciones, calles, áreas de conflicto social o cultural, lugares donde se genere otra representación.

Quizás deban pasar años para medir el impacto real que significó el nuevo discurso de los 80 del siglo pasado en el contexto de una tradición que se reencontraba después de la polarización entre el teatro de sala y el teatro nuevo característica de los 70. El terreno de ese reencuentro lo fueron los Festivales de Teatro de La Habana entre 1980-1984, el surgimiento de una revista especializada para el análisis y el debate crítico entre diferentes generaciones de teatristas y, de manera particular, las lecturas aportadas por las más jóvenes promociones de actores, dramaturgos y teatrólogos formados en el Instituto Superior de Arte.

La modernidad, el uso y manipulación del texto, para ocultar el verdadero propósito del mensaje que se quiere transmitir, en un teatro más reflexivo y profundo, difícil de entender que establece las relaciones actor-espectador, texto-contexto, escena-público, arte-sociedad.

En los años 1990 toda la trayectoria del Teatro El Público, de Carlos Díaz resulta una muestra de una nueva manera de hacer, se cambia o respeta el texto, indistintamente, la escena busca las emociones del receptor en la ironía de las acciones físicas y en el manejo del texto.

La década de los años 1990 nos sitúa en una nueva forma de utilizar los medios expresivos del teatro, tiene como escenario la memoria y sensaciones del espectador. En los finales ya del siglo, el teatro cubano recorre la historia de la nación y del teatro mismo.

En la primera década del siglo XXI se representan obras con actores jóvenes y bien preparados en escuelas de artes quienes demuestran en las escenas sus condiciones y entrenamiento, pero se recurre al desmesurado desnudo para mostrar las ansias de libertad del individuo y su sexualidad. Los conflictos de la preferencia sexual y la aceptación de la sociedad a la diversidad son temas presentes en esta etapa y acapara el interés de un público también diverso.

Entre los autores más significativos se encuentran: Abelardo Estorino, José Triana, Antón Arrufat, Héctor Quintero, Maité Vera, Abilio Estévez.

El cine

Para ti no es ajeno el desarrollo actual del cine en Cuba. Frecuentemente se anuncia la exhibición de nuevos filmes, realizados en nuestro país, en ocasiones en coproducción con otros países.

Como dato interesante debemos plantearte que la primera institución cultural creada por la Revolución, después de su triunfo el primero de enero de 1959, fue precisamente la dedicada a la producción y exhibición cinematográfica, mediante la Ley 169 del Consejo de Ministros. Esto ocurrió, en fecha tan temprana como el 24 de marzo de ese mismo año. Su sigla ICAIC, seguramente muy familiar para ti, significa Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos. Recuerda que ya habíamos planteado que el cine es a su vez arte e industria, de ahí su denominación.

Pero nos parece interesante que conozcas algunos elementos de la llegada del cine a Cuba. Apenas transcurridos 13 meses de la primera exhibición cinematográfica en el mundo, llega a Cuba, en enero de 1897, Gabriel Veyre, representante personal de la Casa Lumière, procedente de México. Este personaje ofreció el 24 de enero de 1897, a las 6 de la tarde, la primera función de cine en Cuba, en la calle Prado, No. 126. En ese lugar, en la misma acera donde hoy se encuentra el Teatro García Lorca, se erige una tarja, como recordación a este significativo momento.

Otro hecho relevante acerca del cine en Cuba, es el relacionado con la primera cinta rodada en nuestro país. El propio Veyre, traía en sus planes, no solo exhibir, sino filmar escenas de los países que visitaba. Esto ocurrió el sábado 7 de febrero de 1897. Su nombre *Simulacro de incendio*, con apenas un minuto de duración fue filmada en la Estación Central de Bomberos del Comercio, lugar muy cercano entonces al lugar donde se había efectuado días antes su primera exhibición. Se dice que para lograrlo se necesitó, el despliegue de bombas, carretes, carro de auxilio, mangueras, escaleras ¡ah! , y lógicamente no pudieron faltar los bomberos.

Durante las dos primeras décadas del siglo XX se produjeron algunos filmes, de carácter documental, que reseñaban parte de la actualidad de la sociedad cubana. Tal es el caso del filme *El Parque de Palatino* (1906), única obra que se conserva del director Enrique Díaz Quesada, considerado pionero de la cinematografía en Cuba. Otros directores aportaron filmes en esta época, pero en general son considerados de baja calidad, tanto desde el punto de vista técnico, como artístico.

El año 1930 marca el fin del cine silente en Cuba, con el filme de ficción *La virgen de la Caridad*, del director Ramón Peón. En él, se refleja una denuncia social y se considera por algunos estudiosos de la cinematografía, que tiene valores, desde el punto de vista de su fotografía y montaje, así como una aceptable concepción dramática. Incluso, hay quienes plantean que es uno de los filmes latinoamericanos más importantes del período.

El primer corto sonoro se produjo en 1932, *Maracas y Bongó*. La era del cine sonoro en Cuba propició la producción de películas, en las que la música constituía su centro. En sentido general,

con algunas ideas consideradas como de valor nacional, tenía en cuenta sobre todo lo externo y ciertamente el resultado de la producción cinematográfica se torna superficial. Además, la realización de películas estaba notablemente influida por los modos y códigos norteamericanos y mostraba un marcado interés comercial. No obstante, se produjeron intentos de un cine diferente, de carácter histórico, con un corte político, que dieron como resultado la realización de documentales, fundamentalmente, y dos cortos de ficción, bajo la colaboración de un grupo de intelectuales cubanos progresistas, los que eran exhibidos, alejados de intereses comerciales.

Las décadas del 40 y el 50 del siglo xx se caracterizaron por un elevado número de coproducciones cubano-mexicanas, dentro de la ficción, en las que los servicios técnicos que ofrecían los cubanos constituían mano de obra barata, y el entorno maravilloso de nuestros paisajes se convertía en el escenario natural para los rodajes. El género documental se realiza por empresas independientes, con el interés de propaganda política y comercial, fundamentalmente. Así se inician los noticieros cinematográficos.

En 1951 se crea la Sociedad Cultural Nuestro Tiempo, como alternativa para el desarrollo de una nueva conciencia política y artística, en la que se agrupaban jóvenes intelectuales, progresistas, en diferentes manifestaciones artísticas.

Entre ellos Julio García Espinosa (1926). Director y guionista de cine. Fundador del ICAIC. Ha realizado numerosos documentales y obras de ficción, entre las que se encuentran *Las aventuras de Juan Quinquín* y *Reina y Rey*. Y Tomás Gutiérrez Alea director y guionista de cine. Fundador del ICAIC. Entre sus obras principales están *Memorias del Subdesarrollo* (Fig. 125), considerada por la crítica internacional como uno de los mejores cien filmes del siglo xx, *Los sobrevivientes*, *Fresa y Chocolate*, *Guantanamera*, entre muchos más.

Fig. 125 *Memorias del Subdesarrollo*, de Tomás Gutiérrez Alea

Como resultado del trabajo del grupo dedicado al cine, en 1955 se realizó el documental *El Mégano*, bajo la dirección de Julio García Espinosa con la colaboración de Tomás Gutiérrez Alea y el guion elaborado por Alfredo Guevara y José Massip. Este documental evidencia una fuerte

influencia de las últimas corrientes cinematográficas de la época. En él se refleja, de manera realista, bajo una óptica crítica, las condiciones a las que eran sometidos los campesinos de la Ciénaga de Zapata. Indiscutiblemente constituye una denuncia social. Este documental, sienta las bases para un cine cubano auténtico.

Precisamente los jóvenes intelectuales que integraban el grupo dedicado al cine, en el que se encontraban además de los ya mencionados, Santiago Álvarez y Jorge Haydú, devinieron fundadores del ICAIC.

La creación de esta importante institución, propició las condiciones para el verdadero cine cubano, con un nuevo carácter, con una manera propia de hacer, un estilo y una estética.

En 1960 se estrena el primer largometraje de ficción producido por el ICAIC, *Historias de la Revolución*, del destacado director Tomás Gutiérrez Alea con lo que se inició un fructífero camino de producción cinematográfica nacional. Numerosas obras del cine cubano, han obtenido destacados lauros en eventos internacionales de alto prestigio. No solo sus directores, sino también integrantes de los equipos de realización, ostentan premios otorgados durante todos estos años.

Además, mediante el ICAIC, se ha logrado, de manera sistemática, la exhibición de diversas y valiosas obras de la cinematografía mundial, que indudablemente ha contribuido a enrumbar el gusto del público cubano.

A esto se suma la publicación de textos que apoyan el nivel de los profesionales de esta esfera y la creación, desde 1960 de la revista *Cine Cubano*. Es también logro de esta institución en el sistema de sus medios de comunicación, el cartel cinematográfico de alta calidad, que por sí solo tiene una verdadera historia.

No es posible obviar en este recuento, la existencia durante años, del Noticiero ICAIC, dirigido estelarmente por Santiago Álvarez (1919-1998), destacado documentalista cinematográfico. Creador del Noticiero ICAIC Latinoamericano. Entre sus obras se destaca el documental *Now*, considerado por muchos como antecedente de lo que es hoy el video clip; *Ciclón*, *79 primaveras*, *Hanoi*, *Martes 13*, entre otros muchos. Este cineasta sentó pautas en la manera de informar en Latinoamérica, así como el Grupo de Experimentación Sonora, fundado en 1969, bajo la dirección del compositor e intérprete Leo Brouwer con el objetivo de crear música para las producciones cubanas y contribuir al enriquecimiento de la música popular y de concierto. Indiscutiblemente, muchos temas musicales de filmes cubanos se han convertido en destacadas obras de esta manifestación artística en Cuba.

Leo Brouwer (1939-). Destacado músico cubano. Compositor, guitarrista y director de orquesta. Ha sido asesor musical del Teatro Musical de La Habana, de la radio y la televisión. En el ICAIC fue director del departamento de Música, donde fundó el Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC, del que fue director. Su labor artística es reconocida internacionalmente. Entre otros méritos de su vida artística se destaca su labor como compositor de un considerable número de películas, entre ellas *Historia de la Revolución*, *Lucía*, *Memorias del Subdesarrollo*, *Cecilia*, entre otras tantas.

Un hecho de trascendental relevancia en el desarrollo de nuestro cine, es la celebración en el país cada año desde 1979, del Festival de Nuevo Cine Latinoamericano, lo que ha propiciado un verdadero intercambio entre los realizadores de Latinoamérica. Cabe destacar que como resultado de este movimiento, se creó la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, donde se preparan jóvenes de diferentes países de la región para hacer un cine en correspondencia con las características de nuestra región.

Expresa tus experiencias

- Resume gráficamente las ideas esenciales o hechos más significativos de la música, las artes visuales, la danza, el teatro y el cine en los siglos xx y xxi en Cuba. Selecciona una de ellas para que la recuerdes y puedas reconocerla en cualquier lugar que la veas.

- Elabora un laminario con fotografías o dibujos que representen los resultados de las manifestaciones artísticas en el período de los siglos xx y xxi.
- Realiza un dibujo donde apliques las características de las artes plásticas del período, por ejemplo un paisaje, un retrato o una naturaleza muerta.
- Reúnete con un grupo de amigos y ejecuten los pasos básicos de los géneros danzarios estudiados.
- Reúnanse en equipo y canten canciones de su preferencia de los autores de los diferentes géneros musicales estudiados.
- Reúnanse en equipo y ejecuten los géneros bailables de su preferencia tratados en el período.
- Confecciona una maqueta o prototipo de una edificación del siglo xx.
- Elabora una canción, un poema o un dibujo donde reflejes tus vivencias sobre las artes o de una en específico, en el estudio del siglo xx y parte del xxi.
- Exprésate mediante una composición donde narres los principales acontecimientos en Cuba en los siglos xx y xxi, puedes realizarlo por partes o períodos o por manifestación, por ejemplo: solo artes visuales o cine, etcétera.

Control de mi aprendizaje

Temática que se evaluará	Lo pude realizar		Cómo puedo mejorar
	Sí	No	
Puedo resumir los hechos significativos de las manifestaciones artísticas en Cuba de los siglos xx y xxi.			
Aplico los medios expresivos de cada lenguaje artístico en el análisis de las manifestaciones artísticas del período que se analiza.			
Identifico las relaciones entre las diferentes manifestaciones artísticas de acuerdo con el período histórico que se analiza. Me expreso en alguna de las manifestaciones de las Artes Visuales u observo una de sus obras. • Me expreso libremente con mi cuerpo o bailo un género cubano. • Expreso una narración o poesía o voy al teatro. • Observo la televisión o una película en el cine o en la televisión.			

- Reflexiona sobre los conocimientos que desarrollaste durante la lectura de este libro y expresa tus opiniones acerca de cómo han influido en la formación de tu cultura general integral.

Bibliografía

MARTÍ PÉREZ, JOSÉ: *Obras Completas*, t. 19 y 20, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975.
 _____: "Carta a Manuel Mercado", en *Obras Completas*, t. 2, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975.

Colección de tabloides: "Apreciación de la Danza", "Curso de apreciación Teatral", "Historia y Apreciación del Ballet", "Seminario de Apreciación e Historia de la Música", "Curso de Introducción a las Artes Plásticas", "Seminario de Apreciación Literaria", *Universidad para Todos*, editado por: Editora Política y Juventud Rebelde, La Habana, 2003.

Música

ALÉN RODRÍGUEZ, OLAVO: *Pensamiento musicológico*, Editorial Letras Cubanas, Bogotá, Colombia, 2006.

BIDOT, JOSÉ MARÍA y MARÍA. A HENRÍQUEZ: *Música I. Desde la Antigüedad hasta el Renacimiento*, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1991.

_____ : *Música II. Barroco*, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1991.

CARPENTIER, ALEJO: *La música en Cuba*, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1989.

COPLAND, AARON: *Cómo escuchar la música*, Editorial de Arte y Literatura, La Habana, 1974.

CHORENS DOTRES, ROBERTO y MÓNICA O'RELLY: "Seminario de Apreciación e Historia de la Música", *Universidad para Todos*, editado por Juventud Rebelde, [s.a.].

CHORENS DOTRES, ROBERTO: "Música y músicos cubanos", *Universidad para Todos*, editado por Juventud Rebelde, [s.a.].

ELI, VICTORIA y ZOILA GÓMEZ: *Haciendo música cubana*, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1989.

ESQUENAZI PÉREZ, MARTHA: *Del areíto y otros sones*, Editorial Letras Cubanas, Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello, La Habana, 2001.

LEÓN, ARGELIERS: *Del canto y el tiempo*, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1981.

MARTÍN, EDGARDO: *Panorama histórico de la música cubana*, Impresora Universitaria, Andre Voisin, 1972.

SCHAFER, R. MURRAY: *El nuevo paisaje sonoro*, Ricordi Americana, S.A.E.C., Buenos Aires, 1990.

_____ : *Limpieza de oídos*, Ricordi Americana, S.A.E.C., Buenos Aires, 1990.

SÁNCHEZ ORTEGA, PAULA y DELIA ANA MENDOZA: *Educación Musical 7mo. grado*, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 2003.

SÁNCHEZ ORTEGA, PAULA y XIOMARA MORALES: *Educación Musical y Expresión Corporal*, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 2003.

SILVA, ELECTO y O. CABRERA: *Toda la música*, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1973.

VALDÉS SICARDÓ, CARMEN: *Música*, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1986.

Danza

- CHAO CARBONERO, GRACIELA: *De la contradanza cubana al casino*, Editorial Adagio, La Habana, 2006.
- CHAO CARBONERO, GRACIELA y SARA LAMERÁN: *Guía de estudio del folclore cubano I, II, III*, Ed. Pueblo y Educación, Ediciones Adagio, La Habana, 1979.
- CARRIÓ, RAQUEL: ¿Qué es el teatro? Naturaleza y funciones del teatro y la escena, en "Curso de Apreciación Teatral", *Universidad para Todos*, Editora Política, La Habana, [s.a.].
- FERNÁNDEZ, MARÍA ANTONIA: *Bailes Populares Cubanos*, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1976.
- GUERRA, RAMIRO: *Apreciación de la danza*, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2003.
- _____: *Coordenadas danzarias*, Ediciones Unión, La Habana, 1999.
- _____: *De la narratividad al abstraccionismo*, Editorial Linotipia Bolívar, Bogotá, Colombia, 2003.
- _____: *Simplemente la danza, su paso breve*, Ediciones Alarcos, La Habana, 2010.
- HUMPHREY, DORIS: *El arte de componer una danza*, Instituto Cubano del Libro, Ediciones Adagio, La Habana, 1972.
- HERNÁNDEZ, MARÍA DEL CARMEN: *Historia de la danza en Cuba*, Guía de estudio, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1980.
- LAMERÁN, SARA: *Guía de estudio. El vestuario y su importancia en la danza*, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1982.
- MÁRQUEZ ROMERO, GUILLERMO: *Danza moderna y contemporánea*, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1988.
- SANTOS, CARIDAD y NIEVES DE ARMA: *Danzas populares cubanas*, Centro de Investigaciones de la cultura Juan Marinello, La Habana, 2002.

Artes visuales

- ARES, ARECES y otros: *Educación Plástica. Séptimo grado*, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1989.
- CABRERA SALORT, RAMÓN: *La Educación Plástica en Cuba*, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 2001.
- _____: *Apreciación de las artes visuales*, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, [s.a.].
- DE JUAN, A.: *Pintura y grabados coloniales cubanos*, La Habana, 1985.
- Departamento del Museo Nacional: *Pintores Cubanos*, Editorial Gente Nueva, La Habana, 1974.
- FRÓMETA, CRUZ MARÍA: "La escuela como institución cultural", en *Didácticas de las Humanidades*, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 2006.
- MORRIÑA RODRÍGUEZ, O. y M. E. CUBRIAS: *Ver y comprender las artes plásticas*, Editorial Gente Nueva, La Habana, 1982.
- MORRIÑA RODRÍGUEZ, OSCAR: *La aventura de las líneas... Cómo ver un dibujo*, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1977.
- _____: *Acercamiento elemental a la forma*, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1974.
- _____: *Fundamentos de la forma*, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1989.
- _____: *Artes visuales. Dinámica texto imagen*, Empresa Gráfica Cienfuegos, 2007.

Teatro

- ALBISA GIRAUD, HERIBERTA y FÉLIX DE LA PAZ PELLETIER: *Historia del teatro: Guía de estudios*, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1980.
- ALONSO, MARGARITA e HILDA SALADRIGAS: *Para investigar en comunicación social. Guía didáctica*, Editorial Félix Varela, La Habana, 2002.

ARTILES, FREDY: *La maravillosa historia del Teatro Universal*, Editorial Gente Nueva, La Habana, [s.a.].

LEAL, RINE: *Breve historia del teatro cubano*, Editorial Félix Varela, La Habana, 2006.

_____: El teatro en Cuba, en "Curso de Apreciación Teatral", *Universidad para Todos*, Editora Política, La Habana, [s.a.].

Audiovisual

GAUANO, CARLOS: Introducción a la historia del cine, en "Curso de Apreciación Cinematográfica", *Universidad para Todos*, Combinado de periódicos *Granma*, [s.a.].

GÁLVEZ PERIUT, NORMA: *La magia del sonido* (compilación), Ediciones en Vivo, Instituto Cubano de Radio y Televisión. La Habana, 2011.

GIRO, RADAMÉS: *Diccionario Enciclopédico de la Música en Cuba*, Premio Anual de Investigación 2002, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2009.

GONZÁLEZ CASTRO, VICENTE: *Teoría y práctica de los medios de enseñanza*, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1986.

_____: *Diccionario cubano de medios de enseñanza y términos afines*, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1990.

HERNÁNDEZ GALÁRRAGA, ELINA y otros: *Hacia una educación audiovisual*, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 2004.

HERNÁNDEZ HERRERA, PEDRO y otros: *Mundo audiovisual, el secreto de sus palabras*, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 2011.

HERNÁNDEZ PARDO, HÉCTOR y REINALDO INFANTE URICAZO: *Análisis de información internacional y medios de difusión*, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1991.

RODRÍGUEZ, RAÚL: *El cine silente en Cuba*, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1992.

ROJAS BEZ, JOSÉ: *Temas y conceptos de cine*, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1991.

SADOUL, GEORGES: *Las maravillas del cine*, Editorial Gente Nueva, La Habana, 1980.

SANTOVENIA, RODOLFO: *Diccionario de Cine. Términos artísticos y técnicos*, Editorial Arte y Literatura, La Habana, 2001.