

Programa de Educación a Distancia

Secundario de Jóvenes y Adultos

Módulo 9

Orientación en Arte y Cultura

Autoridades provinciales:

Gobernador de la provincia de Córdoba

Juan Schiaretti

Vice – Gobernador de la provincia de Córdoba

Manuel Fernando Calvo

Ministro de Educación de la provincia de Córdoba

Walter Mario Grahovac

Secretaria de Educación

Delia María Provinciali

Director General de Educación de Jóvenes y Adultos

Carlos Omar Brene

Autoridades municipales:

Intendente de la ciudad de Córdoba

Martin Llaryora

Secretario de Educación de la ciudad de Córdoba

Horacio Ferreyra

**Director General de Programas Educativos y Relaciones
Territoriales de la ciudad de Córdoba**

Pablo Rodriguez Colantonio

Equipo de Producción de Materiales

Coordinación General

María Ángela Parrello

Contenidistas

Área Técnico Profesional – Módulo 8

Mariana Noé Molina

Constanza Malik de Tchara

Ornella Gorocito

Área Técnico Profesional – Módulo 9: Orientación en Arte y Cultura

Paola Nicolás

Michelle Sacks

Alejandra Aparicio

Edición

Mariana Noé Molina

Bárbara Rocha Kermolj

Colaboradores

Rodrigo Sisterna

Marina Badino

Cristian Sosa

Santie Mateos

Sol Carranza Sieber

Jose Guzman

Silvia Lo Iacono

María Emilia Ruiz

Maria Laura Primo

Picca Sophie Amelie

Paula Emelí Rodríguez

Karina Rodríguez

Daniel Maffei

Ana Gabriela Yaya Aguilar

Patricia Avila

A. Valeria Prato

Carolina Bravo

Juan Darío Almagro

Cristian Cavo

Laura Cornejo

Ariana Andreoli

Johana Ceballo

Yoavi Costamagna

Joaquin Pruvost

Daniela Paredes

Yuliana Roccuzzo

María Aurelia Carena

Mario Sacks

Agustina Chiarella

Natalia Ortiz

Alberto Franchini

Nacha Merchan

Mónica Juárez

Mariela Edelstein

Arte de Tapa

Carlos Julio Sánchez

Diseño y Diagramación

Jesús Martín Salinas

Bárbara Rocha Kermolj

Ornella Gorocito

Raquel Perales

Este módulo fue realizado con la participación de la **Universidad Provincial de Córdoba** y el acompañamiento del **Ministerio de Promoción del Empleo y la Economía Familiar**.

Un especial reconocimiento y agradecimiento a **Carlos Julio Sánchez** por compartir su arte para nuestras tapas y al **Sindicato Regional de Luz y Fuerza - SiReLyF** por su acompañamiento en toda la producción realizada.

Índice general

Eje 1: Arte y cultura.....	5
Eje 2: Lenguajes artísticos	67
Trabajo práctico integrador – Primera parte	138
Eje 3: Arte y construcción sociocultural	141
Eje 4: Arte, cultura: formación y trabajo	179
Trabajo práctico integrador	206
Bibliografía	208

Arte y cultura

Eje 1: Arte y cultura

Índice

Introducción	7
Preguntas disparadoras	8
Eje 1: Arte y cultura	10
¿Qué es el arte?.....	15
Las expresiones del arte y la cultura	19
Arte, cultura y derechos humanos	20
¿Entonces el derecho a la cultura es un derecho humano?	20
¿Qué implica entender el derecho a la cultura como derecho humano?	21
Cultura, arte e identidad	22
Identidad cultural	30
Patrimonio Cultural	36
Arte y Cultura: una mirada desde la historia cordobesa y argentina	41
Historia del arte cordobés.....	41
¿Y el Tunga Tunga?.....	45
Breve recorrido historia del arte argentino	49
Movimientos artísticos, históricos de Argentina	49
El rol de la mujer en la historia del arte	56
Para seguir reflexionando	62
Espacios de arte	63

Introducción

¿Por qué y para qué una orientación en Arte y Cultura en la modalidad educativa de personas jóvenes y adultas?

La Ley de Educación Nacional Nº 26.206 reconoce a la Educación Artística como un campo de conocimiento a ser considerado por las políticas educativas, sociales, culturales y productivas en el contexto contemporáneo. En este marco también nos recuerda que es preciso concretar la articulación de las instancias formativas con las productivas, atendiendo a la construcción de conocimiento artístico, su distribución y circulación, en tanto ello asegura el derecho al acceso a los bienes culturales y simbólicos.

En este sentido, una orientación en Arte y Cultura es un modo de acceder a derechos elementales para la vida de las personas. El sistema educativo -y las diversas modalidades que alberga- debe ser oportunidad permanente para garantizar este acceso, para favorecer procesos de formación en los lenguajes y expresiones vinculados al Arte y la Cultura. Se trata de ser plataforma para el despliegue de aptitudes, valores, actitudes y deseos ligados a este campo; es decir que pueda dar lugar -para quienes lo deseen- a profundizar, en otras modalidades educativas, la formación y trabajo en el marco de este sector.

La Orientación en Arte y Cultura, es parte del Área Técnico Profesional y se trabaja de manera conjunta con el módulo 8. El presente material se organiza alrededor del desarrollo de 4 ejes:

1. Arte y cultura
2. Lenguajes artísticos
3. Arte y construcción sociocultural
4. Arte, cultura: formación y trabajo

Estos ejes articulan diversas formas de aproximación a los contenidos: lecturas, visionados de videos, apreciación de piezas artísticas; pero muy especialmente propone actividades donde “poner el cuerpo”. ¿Por qué proponer actividades para “poner el cuerpo” en una modalidad de formación semipresencial?

- ✓ Porque las **“vivencias” son poderosas puertas de entradas de ideas y sentidos**;
- ✓ porque lo que nos pasa por el cuerpo deja **marcas movilizadoras**;
- ✓ porque las vivencias facilitan el **nacimiento de deseos**, de conexión con **lo que nos gusta, lo que no**;
- ✓ porque poner **el cuerpo agudiza los sentidos**;
- ✓ porque creemos que **“el cuerpo” es una clave vital en la aproximación al campo del arte y la cultura**.

Preguntas disparadoras

¿Cómo es el lugar donde naciste?
¿Te gusta tocar algún instrumento?
¿Qué costumbres tienen en tu casa? ¿y en tu barrio? ¿Y en tu pueblo o ciudad?
¿Cuál es tu música favorita?
¿Alguna vez escribiste un poema?
¿Te gusta bailar?
¿Te gusta sacar fotos?
Cuando cerras los ojos ¿podes imaginar algo que no existe?
¿Tenes tatuajes?
¿Alguna vez viste un espectáculo en la plaza de tu barrio? ¿en la peatonal? ¿en un teatro? ¿De qué era ese espectáculo?
¿Jugaste con las sombras de la calle? y ¿con una linterna?
¿Recordás haber ido a algún recital?
¿Quién pone el sonido en los eventos de tu barrio?
¿Te gusta maquillarte? ¿Te gusta maquillar?
¿Haces videos con tu celular, con alguna aplicación o red social?
¿Recordás haber visto algún mural en tu barrio o en algún lugar de tu ciudad? ¿Te gustó? ¿Por qué?
¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un baile?
¿Qué podés imaginar en la oscuridad?

Con estas preguntas y otras que irán apareciendo a lo largo del módulo, nos aventuramos a pensar esta orientación como un modo de recuperar, poner en valor, reflexionar, crear y producir prácticas, contenidos y conocimientos que tienen que ver con miradas singulares de la vida cotidiana. Y con ello transformar nuestra forma de mirar lo que nos pasa como personas, como grupos, como comunidad, como sociedad, como país, como mundo.

Decimos **recuperar** porque la orientación en arte y cultura tiene que ver con nuestra percepción -individual y social- de la realidad que nos rodea, que habitamos.

Decimos **poner en valor** porque las prácticas artísticas, expresivas, culturales ofrecen un lugar valioso para esa percepción, esa mirada singular de la realidad.

Decimos **crear** porque esa mirada de la realidad puede tomar formas diversas en ideas, piezas artísticas, discursos artísticos, objetos, que circulan, “se ponen en escena” y hacen saber a otras personas, grupos, comunidades, qué pensamos, qué nos pasa, qué queremos.

Decimos **producir** porque hacer de esa percepción, de esa mirada de la realidad una pieza artística y “ponerla en escena”, implica un trabajo creativo, productivo, profesional, técnico y de gestión.

Decimos **reflexionar** para derribar prejuicios y reivindicar el rol de las personas trabajadoras del campo del arte y la cultura.

Decimos **transformar** porque el arte tiene esa capacidad de generar, reconocer y proponer transformación, no solo en la persona sino también del entorno donde se desarrolla.

Es esta mirada singular la que nos permite pensar en la formación, el trabajo, la elaboración de proyectos, de producciones y obras individuales y colectivas en el campo del arte y la cultura.

Did you know...? / ¿Sabías que...?

La Ley de Educación Nacional Nº 26.206 se apoya en un marco normativo que integra la producción artística y cultural en la proyección del desarrollo social, económico y político de la Nación. Esto quiere decir que la formación en arte y cultura son vitales. Por eso la **Educación Artística** es una modalidad en la enseñanza dentro del sistema educativo argentino que aporta a:

- ✓ la formación ciudadana
- ✓ la formación para el mundo del trabajo
- ✓ la formación en el ámbito de la cultura

En esta dirección a lo largo del módulo te invitaremos a:

La invitación está hecha... ¡Vamos!

Eje 1: Arte y cultura

Habitualmente creemos que la cultura se encuentra guardada en un museo, o que está enterrada en ruinas arquitectónicas. Vamos a construir una definición pensando: **¿Qué es la Cultura?**

Let's work / A trabajar

Activity 1 / Actividad 1

a. Juguemos al verdadero o falso. Marquemos la opción que creamos correcta:

¿Dónde está la cultura?

- ☐ En los museos, las escuelas de arte, las facultades
- ☐ En los barrios, en el compartir y la reflexión de lo realizado
- ☐ En las producciones artísticas que se conocen en la radio, la televisión y los medios de comunicación

¿Cuándo se dice que una persona es culta?

- ☐ Cuando sabe mucho sobre un tema
- ☐ Cuando tiene mucho conocimiento del mundo y de lo que sucede
- ☐ Cuando tiene redes sociales, tecnológicas y virtuales
- ☐ Cuando puede expresar lo que siente.

b. Comparemos las respuestas entre los compañeros y compañeras de las tutorías.
¡Atención! Es posible que todas las respuestas sean correctas.

Activity 2 / Actividad 2

a. Escuchemos la canción de León Gieco "La Cultura es la sonrisa". Podemos seguir la letra de la canción.

Let's listen / escuchemos: Leon Gieco - La Cultura Es La Sonrisa

<https://youtu.be/5q7jv1TxGe4>

La cultura es la sonrisa

León Gieco

La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados

En un libro, en un niño, en un cine o en un teatro
Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato

Ay, ay, ay, que se va la vida
Más la cultura se queda aquí

La cultura es la sonrisa para todas las edades
Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor
O quizás se refugie en las manos duras de un trabajador

Ay, ay, ay, que se va la vida
Más la cultura se queda aquí

La cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias
Ella espera mal herida, prohibida o sepultada
A que venga el señor tiempo y le ilumine otra vez el alma

Ay, ay, ay, que se va la vida
Más la cultura se queda aquí

La cultura es la sonrisa que acaricia la canción
Y se alegra todo el pueblo quien le puede decir que no
Solamente alguien que quiera
Que tengamos triste el corazón

Ay, ay, ay, que se va la vida
Más la cultura se queda aquí

Ay, ay, ay, que se va la vida
Más la cultura se queda aquí

Ay, ay, ay, que se va la vida
Más la cultura se queda aquí

- b. Subrayemos aquellas palabras que aparecen en la canción y que nombran personas o situaciones que tienen que ver con la cultura.
- c. ¿Por qué creemos que esas palabras tienen que ver con la cultura?
- d. ¿Qué nos imaginamos cuando León Gieco dice que la cultura está en “las manos de un trabajador”?

Activity 3 / Actividad 3

a. Veamos el siguiente video:

El video comienza marcando una diferencia entre aquellas personas que creen que la cultura sólo se encuentra en algunos lugares distinguidos y aquellas que creen que la cultura se encuentra en todos lados: en una plaza, en un grafiti, en una murga... También nos muestra quiénes habitan, sostienen y “ponen el cuerpo” en esos lugares.

Let's watch / Veamos: Conectados: Cultura - Canal Encuentro

<https://youtu.be/6YXjMMWinQE>

- b. Teniendo en cuenta el video ¿quiénes son hacedores de cultura?
c. Ahora revisemos el V o F de la actividad 1 ¿cambiaríamos o agregaríamos algo?

Let's define / Vamos definiendo

Esto nos muestra que es posible hablar de "más de una" idea, noción o teoría de cultura. Se construyen nuevas maneras de ver el mundo, de cuestionarlo, de interpretarlo. A su vez, se desarrollan novedosos modos de expresión y diversas formas de comprender las creaciones, las manifestaciones y pensamientos de las personas.

Esto es: se establecen nuevas formas de concebir la cultura.

Todas estas formas y sentidos de la cultura pueden coexistir en un mismo momento histórico, de manera simultánea.

Se llaman **hacedores de cultura** a las personas involucradas deliberada y protagónicamente en la construcción y sostenimiento de la vida cultural.

Let's work / A trabajar

Activity 4 / Actividad 4

¡Vamos a movernos un poco!

Caminamos por el lugar en donde estamos leyendo este módulo. Si estamos en una casa caminamos por la casa, si estamos en la calle podemos dar una vuelta a la manzana o caminar una cuadra y si no podemos movernos mucho, al menos vamos a hacer una gran revisión del espacio-lugar con la mirada. Por ejemplo: cuadros, cerámica, fotos, música, radio, programas de televisión, arquitectura de la calle, entre otros, mientras caminamos registramos.

- a. ¿Hay elementos de la cultura ahí dónde estamos?
b. Si hay elementos, ¿cuáles son? Vamos a listarlos:

Let's define / Vamos definiendo

Lo que hemos compartido hasta aquí nos acerca a una idea central: es preciso conocer y comprender que la cultura es un concepto dinámico, permanente y polisémico (Resol, CFE N°111/10 Anexo).

Aproximarnos a la idea de cultura nos permite tomar conciencia de la diversidad y características que incluye; esto genera tensiones y contradicciones; por eso es necesario comprender las distintas nociones que existen sobre la cultura. Entonces... **¿a qué hace referencia la palabra cultura?** Veamos algunas ideas:

Glossary / Glosario

Polisémico: adj. gram. [Palabra] que tiene varios significados. Ej.: la palabra "hoja" es polisémica.

Let's define / Vamos definiendo

- ✓ Conceptualizar la cultura a partir de sus **productos**. Ejemplo: las bellas artes, el patrimonio, las creaciones populares.
- ✓ Entender la cultura asociada a la idea de **nación**: aparece en el siglo XIX y se consolida en el siglo XX. Se vincula con la identidad nacional; apunta al reconocimiento de ideas, tradiciones y costumbres. Modelo de nación que imponen las élites o los Estados.
- ✓ Pensar la cultura como aquello que nos **permite vivir juntas y juntos**, reconociendo qué nos identifica, qué nos diferencia. Emerge a fines del siglo XX, y se consolida en el siglo XXI; ya no se organiza desde la imposición de las élites o los Estados, sino a partir de lo que la sociedad intenta construir.
- ✓ Y en la actualidad podemos identificar el nacimiento de una cuarta noción de cultura: la **cultura como derecho**. Esta noción implica la transformación de instrumentos (normativas, políticas públicas, instituciones etc.) para hacer efectivos los derechos.

Charla Magistral "Los derechos culturales hoy". Eduardo Nivón (México)

Useful tip / Una ayudita

Recordemos que vimos estos temas en los módulos de Ciencias Sociales.

Further information / Para saber más:

¿Escuchaste hablar de cultura de masas?

La “**cultura de masas**”, se vincula con un conjunto de bienes, objetos y/o servicios cuya producción se realiza de manera industrial (la idea de fábrica) dando lugar a la noción de industria cultural. Los medios masivos de comunicación funcionan como legitimadores de esa producción. Algunos ejemplos: “Cultura Hip Hop”; “el mundo cinematográfico de los Superhéroes de Marvel -Avengers-”.

Did you know...? / ¿Sabías que...?

“En 1982 la UNESCO define a la cultura como “el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social”. Esta definición 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” (Resol, CFE N°111/10 Anexo).

Sintéticamente, pero no por eso menos profundo, vamos a entender a **la cultura como un derecho**.

Recordemos lo que vimos en el módulo 8, eje N° 2. Allí definimos los Derechos humanos como las condiciones, recursos o situaciones que son básicas para que una persona tenga una vida con igualdad de oportunidades. Se consideran derechos básicos que tienen las personas, sin distinción de géneros, etnia, edad, religión, partido político o condición social, cultural o económica.

Pensar la cultura como un derecho es reconocer que el acceso a la cultura y la participación activa en la producción y consumo cultural son elementos indispensables para el despliegue y sostenimiento de las condiciones de vida básicas para las personas.

Teniendo en cuenta la definición de cultura como derecho, vamos a contestar la siguiente pregunta:

Let's think / Pensemos

¿Sentimos, creemos que gozamos del derecho a la cultura?
¿Por qué creemos eso? ¿Qué elementos nos ayudan a pensar eso?

Hasta aquí hemos trabajado la noción de cultura. Ahora nos adentramos en profundizar sobre ¿Qué es el arte?

¿Qué es el arte?

Vamos a compartir una experiencia para apreciar y disfrutar.

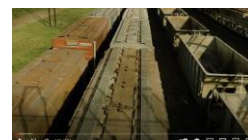
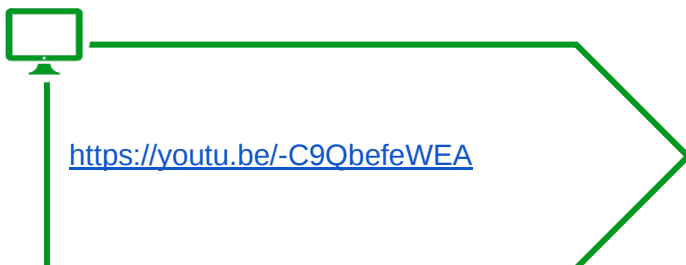
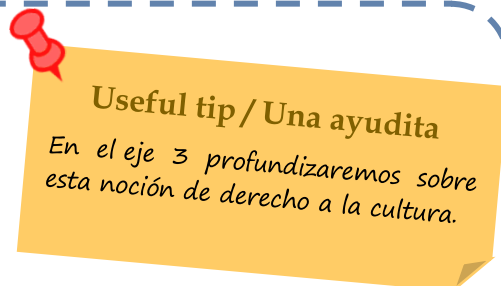
Let's work / A trabajar

Activity 5 / Actividad 5

a. Miremos este video:

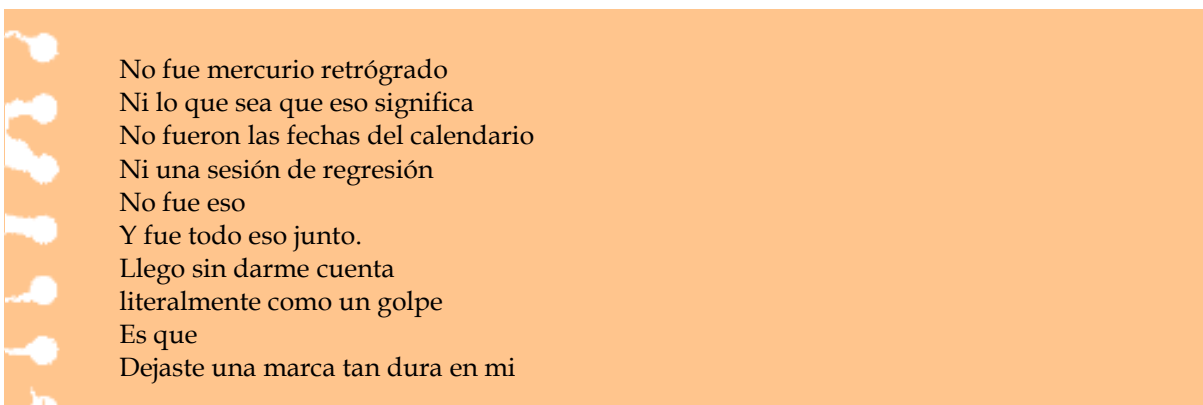
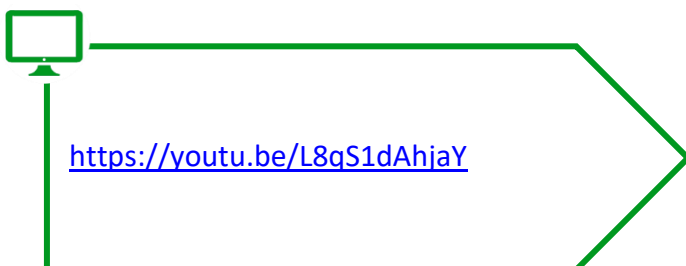
Let's watch / Veamos: ÓXU en el Túnel de Verónica

Sosa / IEFI Composición Coreográfica 3ºA - 2020

- a. ¿Nos gustó lo que viste? ¿Por qué? ¿Qué emoción o qué sensación nos generó? ¿En qué parte del cuerpo sentimos esa emoción o sensación?
- b. Escuchemos este audio:

Let's listen / escuchemos: Poema Michi

No fue mercurio retrógrado
Ni lo que sea que eso significa
No fueron las fechas del calendario
Ni una sesión de regresión
No fue eso
Y fue todo eso junto.
Llego sin darme cuenta
literalmente como un golpe
Es que
Dejaste una marca tan dura en mi

que ni ese golpe en la espalda
Dejo salir
Como si fuera que estuviera ahogada
Intentando golpearme para que dejes de estar ahí
De repetir
De oscurecer
Nunca pude escribir del todo
De cómo esa vez
Entre la lluvia y la inundación
Entre la alegría de la inauguración
Agarraste mi cuerpo y lo pateaste
No no.. lo pisoteaste
Como a todo lo que tenía adentro...
Fue la primera vez
Fue la primera vez que fue físico
Fue la primera vez que los golpes que practicabas en la pared los tomaste contra mí cabeza
Fue la primera vez que los gritos que tirabas en mi cara vinieron acompañados de
cachetadas
Fue la primera vez y fue la última
No porque me haya dado cuenta ahí nomás...
Yo corrí... salí, pero volví... te pedí perdón
Te justifique frente a mis amigos
Frente a los ojos de ellos que me imploraban que saliera de ahí
Escondí los moretones que no me dejaban volar
Hasta que se borraron
Y escape.
Y ahora
Aunque hayan pasado muchos años
Y muchas vidas atravesaron nuestras vidas
Vos y todo lo que me hace acordar a vos
Me paraliza
Me da miedo
Y me hace sentir chiquita
Me hace sentir que estoy otra vez hecha una bolita al lado de la puerta transparente viendo
como desde arriba me aplastabas.
Hoy escribo por primera vez
De cómo se me hace chiquito el corazón cada vez que te recuerdo
Como me sigo culpando por dejarme romper y por no tener el valor de volar antes
Hoy me da miedo...
Volver a caerme con piedras similares
La semilla debe romperse para florecer... estoy en ese tramite
Todo el tiempo
Pero no me quiero romper más...
Quiero agarrar la cola de carpintero, ja que ironía
Y pegarme
Armarme
Agarrar todas las cosas que deje por vos, por miedo a vos, a volver con gente como vos
Y tomarme el palo
Ella se va
Feliz de caminar
Él se va...
Y no vuelve más

Fuente: Michi Sacks

- c. ¿Nos gustó? ¿Por qué? ¿Qué emoción o qué sensación nos generó el poema? ¿En qué parte del cuerpo sentimos esa emoción o sensación?
- d. Miremos este video:

Este video nos cuenta sobre un día peculiar de una persona trabajadora.

Let's watch / Veamos: El empleo

<https://youtu.be/70NbHu5mpm4>

- e. ¿Nos gustó lo que viste? ¿Por qué? ¿Qué emoción o qué sensación nos generó? ¿En qué parte del cuerpo sentimos esa emoción o sensación?
- f. Teniendo en cuenta lo que vimos y escribimos en la actividad, respondamos con tus palabras...

¿Qué es el arte?

Did you know...? / ¿Sabías que...?

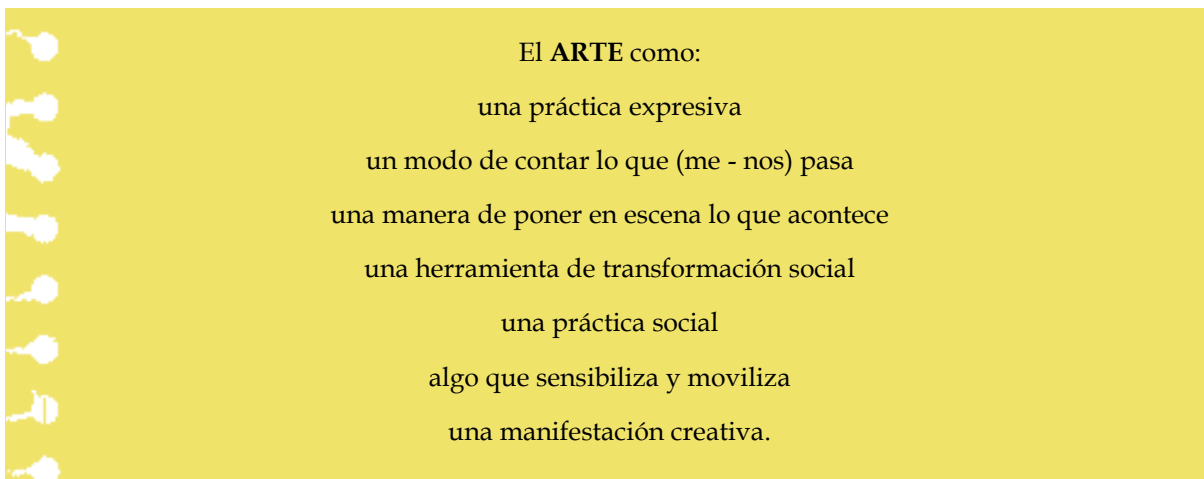
Según la Real Academia Española, **arte** es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.

Para el pintor francés Marc Chagall (1887-1985), "el arte es sobre todo un estado del alma".

Para el filósofo alemán Immanuel Kant (1724-1804), "la belleza artística no consiste en representar una cosa bella, sino en la bella representación de una cosa".

Para el novelista, filósofo y periodista francés Albert Camus (1913-1960) "si el mundo fuese claro, el arte no existiría".

Fuente: https://huelladigital.cbachilleres.edu.mx/secciones/docs/guias/BE/1er-semester/ApreciacionArtistica_20B.pdf

Let's define / Vamos definiendo

“Las manifestaciones artísticas ocupan un importante lugar en la vida de los grupos sociales y en la construcción histórica del pensamiento. El Arte es patrimonio cultural, encuentro social, espectáculo, espacio de libertad para el desarrollo de la creatividad, vehículo de emociones y sentimientos, discurso que contiene y habilita una pluralidad de interpretaciones acerca del mundo”.

Fuente: Diseño Curricular del CICLO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA - Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.

Did you know...? / ¿Sabías que...?

“La Ley de Educación Nacional N° 26.206, así como la Ley de Educación Provincial N° 9870, han otorgado a la Educación Artística un lugar relevante en la política educativa, a partir de la consideración del **arte como herramienta de inclusión social**. En la provincia de Córdoba, la presencia de la Educación Artística a lo largo de toda la escolaridad obligatoria es muestra de la intencionalidad política de ofrecer a todos los niños, adolescentes, jóvenes y adultos igualdad de oportunidades en el acceso a los bienes culturales”.

Fuente: La Unidad Pedagógica. La Educación Artística. Elaborar e interpretar modos de decir con las herramientas del arte. Cuadernillo 12. Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. Secretaría de Educación, Ministerio de Educación, Gobierno de la Provincia de Córdoba

Veamos este video de 2 minutos que nos ayuda a pensar el concepto de arte:

Let's watch / Veamos: Qué es arte y por qué es difícil definirlo - Curso de CREATIVIDAD

A lo largo de todo el módulo trabajaremos y profundizaremos definiciones de arte y cultura.

Las expresiones del arte y la cultura

Tomando las palabras de Tagua, una organización cultural comunitaria, aproximarnos al terreno de lo cultural es acercarnos a donde se construyen las ideas sobre lo que somos, lo que sucede, lo que deseamos, y lo que esperamos como comunidad. Es en este territorio y desde esos acontecimientos, donde las prácticas artísticas tienen lugar. Las expresiones del arte y la cultura son diversas, multidisciplinares, multidimensionales y comparten una característica: siempre cuentan-narran-expresan-nos hacen sentir algo.

“Las producciones artísticas del pasado y del presente, pertenecientes a diversos sujetos y grupos sociales, expresan saberes, modos de producción y valores simbólicos de una sociedad determinada en el espacio y en el tiempo”

Fuente: Resolución, CFE N°111/10 Anexo

“El arte es un testimonio de la sociedad en la que surge y se constituye como construcción cultural, no sólo estética sino multidimensional. A través de él, el ser humano pone de manifiesto su relación con el mundo, por medio de imágenes simbólicas y metáforas que, como portadoras y productoras de sentidos sociales y culturales, se expresan en distintos formatos simbólicos denominados lenguajes artísticos”

Fuente: Diseño Curricular del CICLO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA - Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba

Los **lenguajes artísticos** tales como las artes visuales, la danza, el teatro, la música, el lenguaje audiovisual y lenguaje multimedia refieren a esos diferentes y específicos medios utilizados para expresar y representar ideas, sentimientos, etc.

Useful tip / Una ayudita

En el eje N° 2 del módulo aprenderemos más sobre Lenguajes artísticos.

Glossary / Glosario

Estética: disciplina filosófica independiente que tiene por objeto de estudio la belleza y el arte. (página de la Escuela de Filosofía de la UBA)

Intrínseca: adj. Característico o esencial.

Multidimensional: adj. Que tiene varias dimensiones. Que involucra varios aspectos.

Multidisciplinar: adj. Que comprende varias disciplinas o materias

Fuente: <https://www.wordreference.com>

Did you know...? / ¿Sabías que...?

Se consideran **Bellas Artes** a todas aquellas formas artísticas que buscan la representación estética de la belleza o de la realidad independientemente de su funcionalidad o de su objetivo práctico. Suele asociarse el concepto de Bellas Artes sólo con **pintura**, pero en realidad incluye otras formas artísticas tales como la **escultura**, la **arquitectura**, la **música**, la **danza**, el **cine**, el **teatro** y otras más novedosas como la **fotografía** o el **diseño**

Fuente: https://www.ecured.cu/Bellas_Artes

Arte, cultura y derechos humanos

Para entender la cultura como derecho es preciso que recordemos lo que trabajamos en el módulo 8:

Let's define / Vamos definiendo

¿Qué es un derecho?

Es una construcción convencional histórica. Implica mecanismos para protegerlo y restituirlo.

¿Entonces el derecho a la cultura es un derecho humano?

Sí. Está dentro de lo que se conoce como derechos de segunda generación: estos son los **derechos sociales, económicos y culturales**. Refieren al derecho a la alimentación, a la vivienda adecuada, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la participación en la vida cultural, al agua y saneamiento, y al trabajo.

Hagamos un poco de historia y memoria: La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos nos recuerda que la Declaración Universal de Derechos

Humanos incluye una amplia gama de derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales enmarcados en un único instrumento internacional de derechos humanos, sin hacer distinción entre ninguno de tales derechos. Ese fue probablemente el primer reconocimiento general de los derechos económicos, sociales y culturales. En 1966 los Estados aprobaron el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por el que los Estados partes se obligaban a promover y **proteger los derechos económicos, sociales y culturales**. Muchos otros tratados de derechos humanos consagran todos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales de manera integrada.

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, fueron difundidos e institucionalizados en la primera mitad del siglo XX. Los mismos buscan garantizar mejores condiciones para el desarrollo de una vida plena, así como proteger a los sectores sociales menos favorecidos o afectados por las desigualdades de hecho. Algunos de los **derechos culturales** son: acceso y participación en la vida cultural; a una identidad cultural y patrimonial; a la identificación con una comunidad cultural; a la libertad de investigación, actividad creadora y propiedad intelectual; a la participación en la formulación, aplicación y evaluación de las políticas culturales; entre otros.

Glossary / Glosario

Restituir: Reintegrar, reponer, restablecer, restaurar, rehabilitar, devolver, retornar.

Intrínseca: adj. Característico o esencial.

Useful tip / Una ayudita

Recordemos lo que estudiamos en el eje N° 2 del módulo 8.

Glossary / Glosario

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos: es un organismo especializado del sistema de Naciones Unidas que tiene como objetivo promover y proteger los derechos humanos en el mundo.

¿Qué implica entender el derecho a la cultura como derecho humano?

Implica reconocer su importancia para vivir dignamente, a la vez que compromete al Estado a desplegar las acciones necesarias para respetar, proteger y realizar ese derecho.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también explica que “(...) los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. El principio de indivisibilidad reconoce que ningún derecho humano es intrínsecamente inferior a ningún otro. Los derechos económicos, sociales y culturales deben ser respetados, protegidos y realizados en las mismas condiciones que los derechos civiles y políticos. El principio de interdependencia reconoce la dificultad (y en muchos casos la imposibilidad) de hacer efectivo cualquiera de los derechos humanos de forma aislada respecto de los demás”.

Let's work / A trabajar

Activity 6 / Actividad 6

Busquemos en revistas o diarios digitales una noticia vinculada a la cultura como derecho humano.

¿Qué elementos de la cultura como derecho humano encontraste en la noticia?

Further information / Para saber más:

Preguntas frecuentes sobre derechos económicos, sociales y culturales. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Naciones Unidas:

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS33_sp.pdf

Cultura, arte e identidad

Tal como venimos compartiendo, la noción de cultura nos conecta con diversos conceptos. dijimos que uno de ellos tiene que ver con la identidad. A continuación, nos vamos a detener en este particular sentido. Nos proponemos una revisión del término que nos lleve de pensar la identidad individual a develar la identidad cultural. ¡Vamos!

Let's work / A trabajar

Activity 7 / Actividad 7

- a. Para comenzar esta parte vamos a buscar 3 fotos tuyas, de tres momentos distintos de tu vida. ¿Las tenés? Para cada una de ellas vamos a pensar y completar el cuadro:
 - ✓ ¿Qué estaba haciendo “ese vos pasado”?
 - ✓ ¿Cómo era físicamente?
 - ✓ ¿Qué le gustaba hacer?
 - ✓ ¿Con quién estaba en la foto?
 - ✓ ¿Dónde estaba?
 - ✓ ¿Cómo le gustaba que la nombraran a la persona de la foto?
 - ✓ ¿Qué género tenía?

Foto 1	Foto 2	Foto 3
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

- b. Ahora vamos a pensar imágenes visuales, es decir, rasgos, cosas, colores, momentos, ideas, acciones que le gustaban a ese vos pasado y que **aún continúan gustándote**. Vamos a escribirlas a continuación (son rasgos comunes a las 3 fotos y a tu “yo actual” por eso las ubicamos acá)

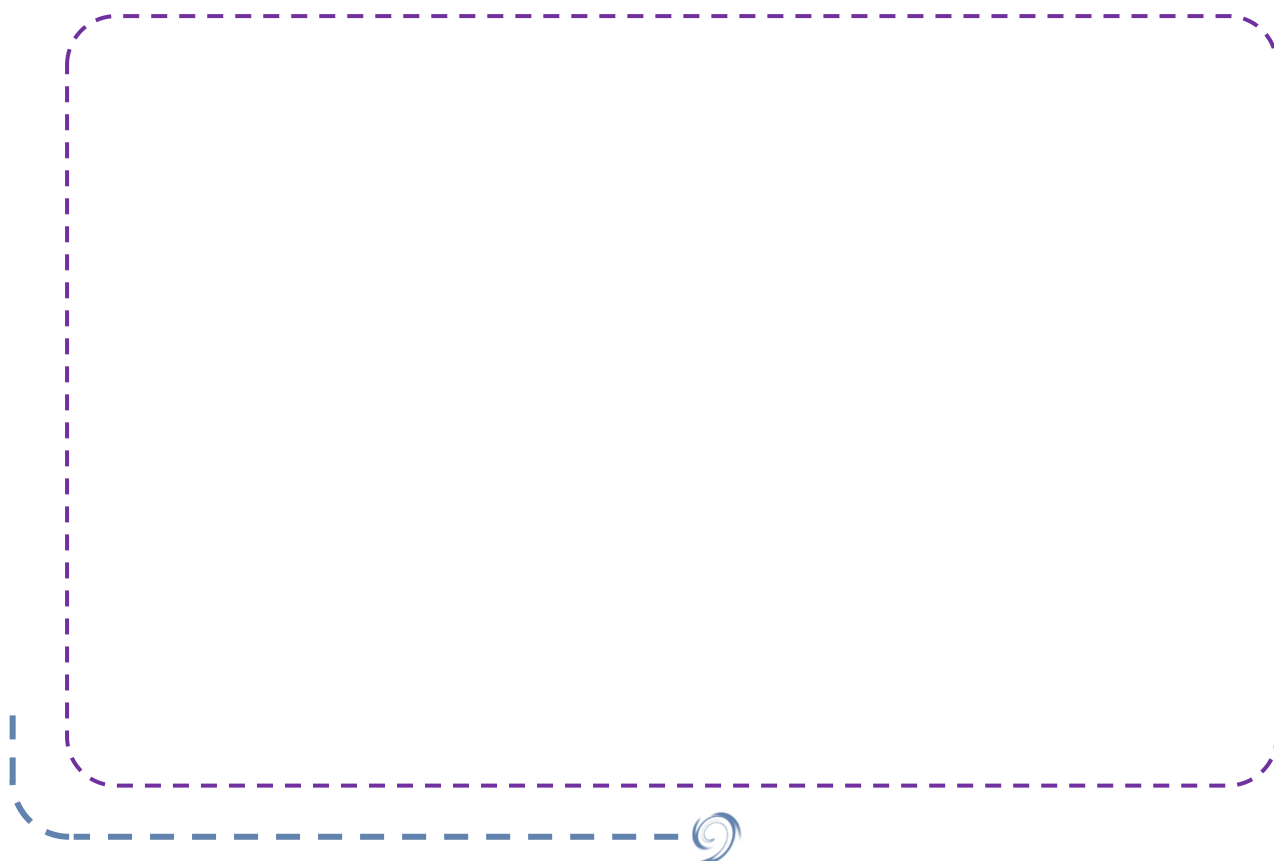
Activity 8 / Actividad 8

Para esta actividad necesitaremos un espejo.

Con el espejo cerquita, vamos a ver nuestro reflejo. Vamos a mirarnos en el espejo, un rato.

- ¿Reconocemos a la persona que estamos mirando? Miramos y observamos.
- ¿Nos gusta lo que vemos? ¿Qué vemos físicamente? ¿Qué vemos más allá? ¿Qué siente la persona del espejo? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué no? ¿Con quién está en el espejo? ¿Dónde está? ¿Cómo le gusta que la nombren?

- c. A continuación la propuesta es que en el siguiente recuadro nos dibujemos, tratando de marcar todo lo observado anteriormente.

Comenzamos el título de este apartado incluyendo la palabra “identidad” y realizamos un breve recorrido de nuestra historia personal. Desde allí que podemos “ver, sentir, registrar”, una definición de identidad; aproximarnos a una conceptualización de la misma como una construcción dinámica personal y social.

La respuesta a la pregunta sobre quién soy varía a través de los años y se construye a partir de lo que soy, de las percepciones que tengo de mí y de lo que el resto de las personas me dicen de mí, entre otros elementos.

Let's define / Vamos definiendo

La **identidad** es un conjunto de características propias de una persona que permiten distinguirla del resto. Y estas características o rasgos propios pueden ir desde el nombre, el documento y la expresión de género con la que me reconozco; hasta mi aspecto físico, los deseos que tengo, los vínculos sociales, las relaciones, las emociones y los sentimientos. La identidad es la mixtura de todas las partes de cada uno/a.

Did you know...? / ¿Sabías que...?

Desde el año 2012 existe en nuestro país la Ley Nacional N°26.743 de identidad de género. A continuación, te compartimos lo que esta normativa enuncia en su artículo 2:

Artículo 2º- Definición. Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

Leamos un fragmento de una poesía de Susy Shock.

Yo, monstruo mío	
...Yo, pobre mortal, equidistante de todo yo D.N.I: 20.598.061 yo primer hijo de la madre que después fui yo vieja alumna de esta escuela de los suplicios Amazona de mi deseo Yo, perra en celo de mi sueño rojo Yo, reivindico mi derecho a ser un monstruo ni varón ni mujer ni XXI ni H2o yo monstruo de mi deseo carne de cada una de mis pinceladas lienzo azul de mi cuerpo pintora de mi andar	no quiero más títulos que cargar no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar ni el nombre justo que me reserve ninguna Ciencia Yo mariposa ajena a la modernidad a la posmodernidad a la normalidad Oblicua Bizca Silvestre Artesanal Poeta de la barbarie con el humus de mi cantar con el arco iris de mi cantar con mi aleteo: Reinvindico: mi derecho a ser un monstruo.

Enlace para ver y escuchar el poema completo:

Let's watch / Veamos: Monstruo mio - Susy Shock

<https://youtu.be/-0PnpPVX5dY>

Let's think / Pensemos

¿Nos gustó el poema?

Susy Shock expresa su propia **identidad** y la relaciona con una palabra a la que muchas veces le atribuimos un significado negativo: monstruo.

Useful tip / Una ayudita

Susy Shock nació el 6 de diciembre de 1968, en Buenos Aires, Argentina. Es poeta, actriz, escritora, docente, música y activista.

Further information / Para saber más:

La palabra **monstruo** tiene muchos sentidos que se terminan de armar en función del contexto en que se utilice la palabra. Veamos:

<https://definicion.de/monstruo/>

Dijimos que **la identidad es la mixtura de las partes de cada persona**. Por ello, nos pensemos como tal, como la presencia simultánea de todo lo que nos gusta y lo que no, lo que elegimos ser y lo que queremos dejar de lado; nuestro pasado, nuestro presente y también nuestra construcción cotidiana. Para ello utilizaremos una técnica artística llamada **Collage**.

A continuación, te mostramos 2 artistas que trabajan con collages y se van creando y redefiniendo a partir de ellos:

Glossary / Glosario

El **collage** es una técnica artística que consiste en pegar distintas imágenes sobre un lienzo o papel. El término se aplica sobre todo a la pintura, pero por extensión se puede referir a cualquier otra manifestación artística, como la música, el cine, la literatura o el videoclip.

Fuente: <https://www.instagram.com/collages.verdecina/?hl=es>

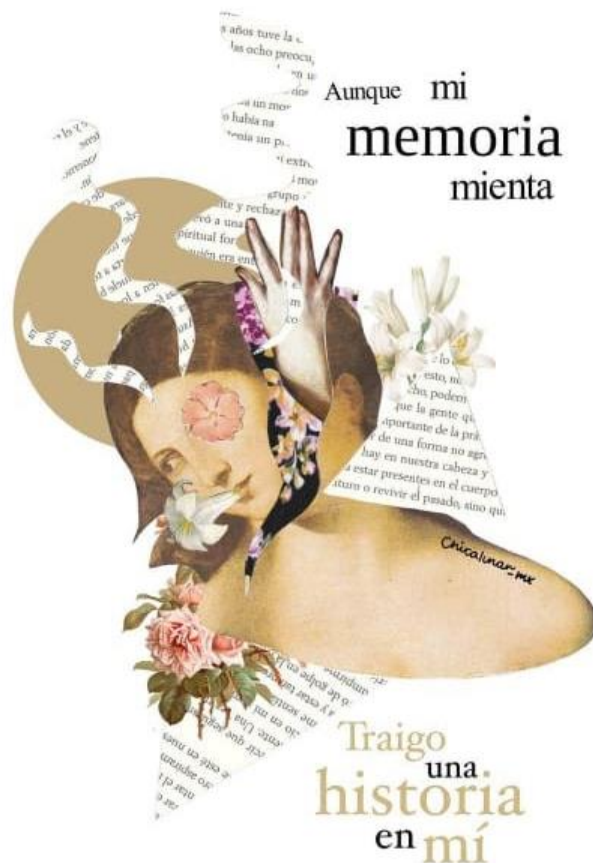
Fuente: <https://www.instagram.com/collages.verdecina/?hl=es>

Fuente: https://www.instagram.com/chicalunar_mx/?hl=es

Fuente: https://www.instagram.com/chicalunar_mx/?hl=es

Fuente: https://www.instagram.com/chicalunar_mx/?hl=es

Para conocer más de estas artistas poder visitar:

<https://www.instagram.com/collages.verdecina/?hl=es>

https://www.instagram.com/chicalunar_mx/?hl=es

<https://www.artistasnomusass.com/2021/02/24/la-chica-lunar-en-collage/>

Let's work / A trabajar

Activity 9 / Actividad 9

En una hoja aparte, cartulina o afiche vamos a hacer un collage para reconocer cómo las técnicas artísticas nos atraviesan. Haremos un collage de lo que hoy somos. Volvamos a nuestra foto, a los rasgos de nuestro pasado y los combinemos con nuestro presente creando un collage propio.

Identidad cultural

Si tuviéramos que hacer un collage de Argentina, ¿Qué elementos usaríamos? Vamos a pensar y listar brevemente algunos que nos representan:

Soledad Pastorutti en la canción “La viajera” realiza un collage musical de elementos representativos de nuestro país. La escuchemos:

Let's listen / escuchemos: Soledad Pastorutti - La Viajera

<https://youtu.be/NitYF2ix7ZI>

La viajera

Soy viajera eterna, enamorada de tu Sol
De pampa y silencio, de salinas y mistol
Aguas que se lanzan en suicidio magistral
Selva verde, mate amargo y humedad

Voy siguiendo el rastro de una estrella azul
Lamento mapuche, lágrimas del sur
Que se han vuelto témpano, de un frío glaciario
Congelando las miradas, llenando de paz

Desierto, distancia cruel
Suspiros sobre el Chaltén
Milagro, de un pueblo que
Atraviesa el tiempo solo para que lo puedas ver

De celeste y blanco, tengo el corazón
Yo soy sangre de esta tierra
De celeste aunque me cueste algún dolor
Ser feliz a veces cuesta
A veces cuesta corazón, y siempre cuesta.

Cordillera y gloria, cruce y libertad
Vinos y tonadas para enamorar
Cerros de colores, lagos y ancho mar
De la costa norte de la gruta al Cadillal

Senderito coya va hacia el cielo y más
De limón y azúcar, la baguala llorará
Donde el Sol se asoma al río dulce litoral
Ilusión de pescadores, canoítas de cristal

Y siempre tendremos fe
Bendita, mi tierra es
Mi Madre protegerá
Repartiendo bendiciones que nos llegan de Luján

De celeste y blanco, tengo el corazón
Yo soy sangre de esta tierra
De celeste aunque me cueste algún dolor
Ser feliz a veces cuesta

De celeste y blanco, tengo el corazón
Yo soy sangre de esta tierra
De celeste aunque me cueste algún dolor
Ser feliz a veces cuesta

De celeste y blanco, tengo el corazón
(Yo soy sangre de esta tierra)
(De celeste aunque me cueste algún dolor)
(Ser feliz a veces cuesta)

De celeste y blanco, tengo el corazón
Yo soy sangre de esta tierra
De celeste aunque me cueste algún dolor
Ser feliz a veces cuesta

Después de haber escuchado la canción, ¿Podríamos agregar algún elemento más a la lista que hicimos anteriormente?

Let's define / Vamos definiendo

La **Identidad cultural** refiere al conjunto de **valores, tradiciones, símbolos, creencias** y modos de comportamiento que representan a un grupo social, ya sea un país, un colectivo cultural, un grupo etario, etc.

Dentro de la identidad argentina reconocemos lo que llamamos folklore nacional. El concepto deriva de "folk" (pueblo, gente) y de "lore" (saber, ciencia), y se conjuga como el "saber popular". Comprenderemos entonces al folklore no solamente como la música de un lugar, sino como **todas las expresiones artísticas culturales, las costumbres, leyendas y tradiciones que identifican a un pueblo y que expresan la relación de las personas con la naturaleza; que pasan de generación en generación y que son anónimas**. Celebramos los fenómenos folklóricos que se crean y se recrean entre las memorias y transformaciones de los pueblos.

Let's work / A trabajar

Activity 10 / Actividad 10

Completemos el siguiente cuadro con ejemplos de expresiones culturales del folklore argentino, utilizando no solo palabras sino también imágenes y dibujos que logren ilustrar la gran variedad de expresiones folklóricas existentes:

Useful tip / Una ayudita

"Folklore" no sólo hace referencia a un género de música o danza, sino que nos referimos a un concepto más amplio tal como se presentó anteriormente. De esta manera podemos encontrar diversas manifestaciones folklóricas dentro de un mismo territorio.

música	danzas	comidas	vestimenta	fiestas / celebraciones	leyendas	artesanías	palabras / vocabulario modismos

Useful tip / Una ayudita

Recordemos lo aprendido en los módulos de Interpretación y producción de textos

Hablar de identidad cultural también nos lleva a pensar cómo podemos recuperar / mantener viva la memoria colectiva de un pueblo; es decir la historia común de las y los habitantes de un lugar, la biografía colectiva de un pueblo. En esta dirección las expresiones artísticas y la producción artística local son prácticas claves para la construcción, visibilización, memoria y vigencia de la identidad cultural.

Let's work / A trabajar

Activity 11 / Actividad 11

- a. Escuchemos la canción "Soy" de Tabaré Cardozo.

Let's listen / escuchemos: "SOY" Tabaré y Yamandú Cardozo

<https://youtu.be/bc1CTzDQu7E>

Con los añicos del cristal
armar mi espejo
Y en los escombros del jardín
ser tierra y flor
Con los retazos del ayer
Tejer mi manta
Leyendo el mapa de mi piel
oír tu voz
Y al sembrar tu luz
renazco en tu milagro
Y en el viento sur
soplando vida al barro
sé quién soy
(Recitado)
Soy todos los pasos valientes de mis abuelas, su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros, y estalló al silencio hasta vencerlo entero.
Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme.
Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez.
Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza.
Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna,
Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros.
Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas
Sus treinta mil ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles, que me hacen ser quién soy.

- b. En esta canción se reflexiona sobre la identidad cultural de un momento histórico argentino y latinoamericano: las dictaduras cívico-militares de la década del '70.

- ✓ ¿A qué se refiere con 30.000 ausencias?
- ✓ ¿A qué hace referencia cuando dice Soy...?
- ✓ ¿Y al final cuando dice: “me hacen ser quién soy”?
- ✓ ¿En qué se relaciona con el concepto de identidad cultural que venimos trabajando?

Useful tip / Una ayudita

Recordemos lo que vimos en el módulo 7 de Ciencias Sociales.

Further information / Para saber más:

Podemos ver el video: La cultura durante la dictadura - Abuelas de plaza de mayo

Let's watch / Veamos: La cultura durante la última dictadura argentina

<https://www.youtube.com/watch?v=a1T6RTVefro>

Diversidad cultural: Multiplicidad de formas en que se manifiestan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro de los grupos y sociedades y también entre ellos. La diversidad cultural se manifiesta no sólo a través de las diversas formas en las que se expresa el patrimonio cultural de la humanidad, enriquecido y transmitido gracias a una variedad de expresiones culturales, sino también a través de los distintos modos de creación artística, producción, distribución, difusión y disfrute, cualquiera que sea el medio y la tecnología utilizados.

Fuente: Artículo 4.1 de la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. En <https://es.unesco.org/creativity/diversidad-cultural>

La **multiculturalidad** refiere a la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio geográfico o social. Esta convivencia no implica influencia o intercambio entre ellas, o contacto con la comunidad local. No busca la asimilación de costumbres ajenas a la cultura propia. Por ejemplo, un grupo de estudiantes que proceden de países o regiones diferentes, que solo se relaciona entre quienes comparten este elemento distintivo, tanto dentro como fuera del aula.

Fuente: <https://www.unir.net/educacion/revista/multiculturalidad-e-interculturalidad-diferencias/>

La **interculturalidad** en cambio, sí busca la convivencia de diferentes culturas en un mismo espacio; se interesa por la interacción entre ellas sin el predominio de un grupo cultural. La interculturalidad se basa en valores como el respeto a la diversidad, el crecimiento de cada grupo cultural y la integración. También promueve el diálogo para la resolución de posibles conflictos. Por ejemplo, un aula donde el grupo de estudiantes de distinta procedencia geográfica se relaciona entre sí, en condición de igualdad, tanto dentro como fuera del aula.

Fuente: <https://www.unir.net/educacion/revista/multiculturalidad-e-interculturalidad-diferencias/>

Para seguir profundizando la noción de **identidad cultural**, nos vamos a detener en diferenciar algunos conceptos para que ello aporte en la lectura que hacemos de nuestra concepción -compleja- de cultura.

Let's work / A trabajar

Activity 12 / Actividad 12

¿Qué expresiones de estas tres nociones identificamos en nuestra escuela o barrio o lugares de nuestra vida cotidiana?

Did you know...? / ¿Sabías que...?

“Lo identitario se sirve de lo cultural no para legitimarse o resistirse en un marco social simplificado de minorías y mayorías, sino para proyectarse en tiempo y espacio reales, intentando abarcar la densa trama de la diversidad que recorre la sociedad sin perder de vista el hilo invisible que teje las distintas piezas del mosaico. El gran reto reside en que cada uno y cada grupo pueda afirmar su identidad sin herir la diversidad”.

Resol, CFE N°111/10 Anexo

Patrimonio Cultural

Vamos a imaginar y dibujar.

Dibujemos nuestra mochila o valija: es importante que antes de dibujar pensemos en estas preguntas y sus respuestas: ¿Cómo es? ¿Qué tiene adentro? ¿Por qué tiene eso?

Esta valija pone en escena tu **patrimonio personal**, es decir aquellos elementos o expresiones que hacen a nuestra identidad, nuestra historia, nuestro presente y que por ello mismo tienen un valor relevante.

Siguiendo este mismo ejercicio, ¿podemos pensar, imaginar e identificar qué es el patrimonio cultural? Escribamos lo primero que se nos ocurre cuando pensamos en nuestro patrimonio cultural:

Let's define / Vamos definiendo

La UNESCO define al **patrimonio cultural** como un legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras. Con la Convención de 1972 para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural la UNESCO establece que ciertos lugares de la Tierra tienen un “valor universal excepcional” y pertenecen al patrimonio común de la humanidad, como la selva de Serengueti en el África oriental, las pirámides de Egipto, la Gran Barrera de Coral en Australia y las catedrales barrocas de América Latina. En Argentina son Patrimonio Cultural de la Humanidad la Quebrada de Humahuaca de Jujuy, el Parque Nacional Iguazú de Entre Ríos, la Península de Valdés en Chubut, entre otros.

Sin embargo, el patrimonio cultural no se limita a lugares, monumentos y colecciones de objetos. Comprende también expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural.

Fuente: <https://es.unesco.org/fieldoffice/santiago/cultura/patrimonio>

Cuando hablamos de patrimonio cultural podemos distinguir **patrimonio tangible e intangible**.

“El patrimonio **tangible** es la expresión de las culturas a través de grandes realizaciones materiales. Comprende objetos arqueológicos, históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de origen artesanal o folklórico que constituyen colecciones importantes para las ciencias, la historia del arte y la conservación de la diversidad cultural del país (obras de arte, libros manuscritos, documentos, artefactos históricos, grabaciones, fotografías, películas, documentos audiovisuales, artesanías y otros objetos de carácter arqueológico, histórico, científico y artístico). El patrimonio tangible también está constituido por los lugares, sitios, edificaciones, obras de ingeniería, centros industriales, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas y monumentos de interés o valor relevante desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico o científico, reconocidos y registrados como tales.

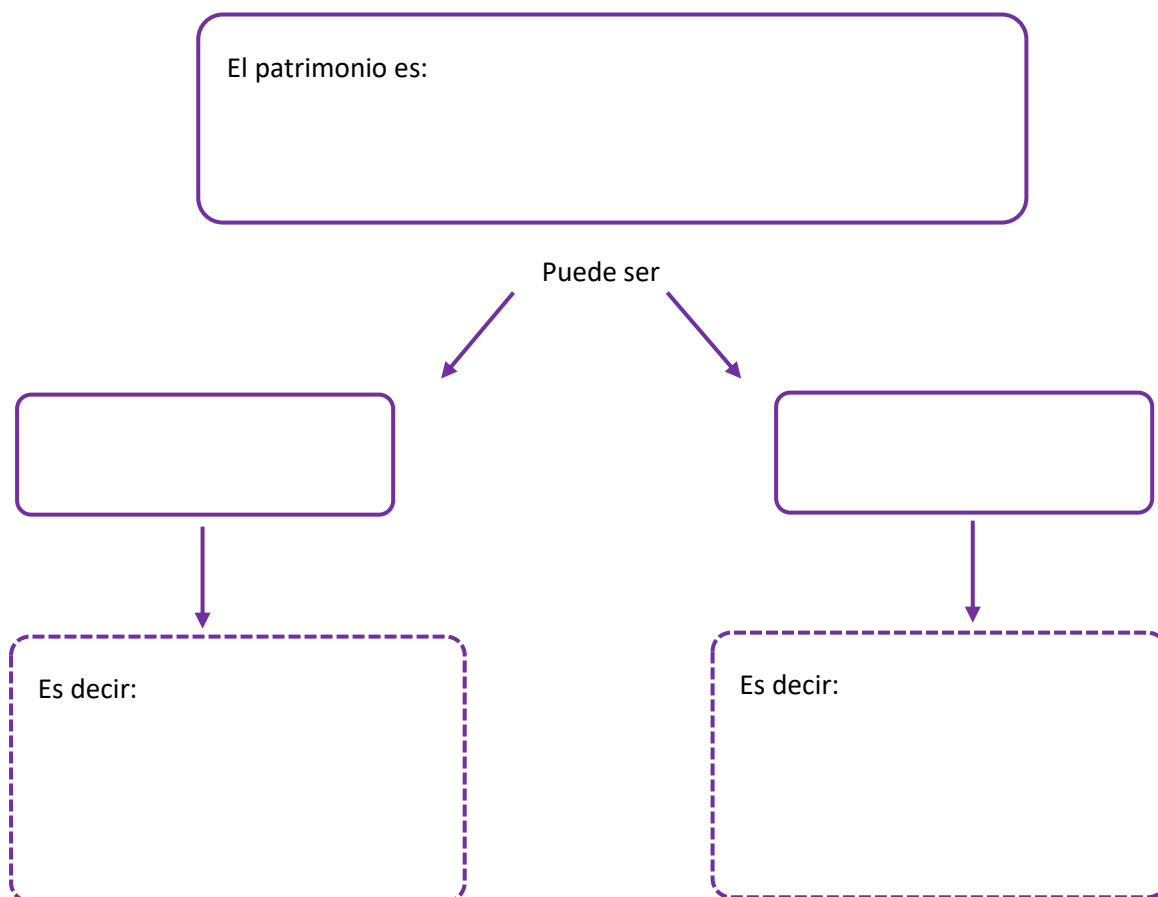
El patrimonio **intangible** está referido a aquella parte invisible que reside en el espíritu mismo de las culturas. Existen sociedades que han concentrado su saber y sus técnicas, así como la memoria de sus antepasados, en la tradición oral. Engloba los “modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”. (Fuente: <https://mcd.gob.gt/824/>)

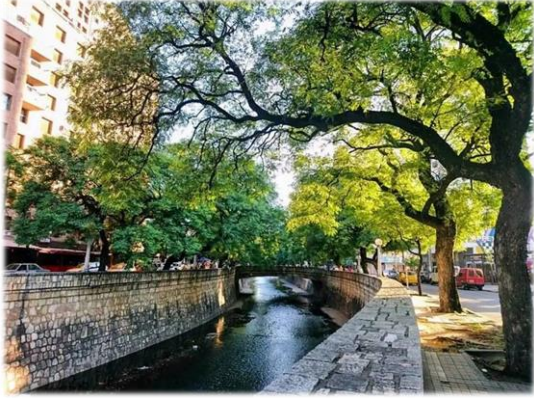
Let's work / A trabajar

Activity 13 / Actividad 13

Intentaremos armar un esquema conceptual. Completa con palabras y flechas según lo que consideres.

Vamos a ver algunos ejemplos cerquita nuestro de los diferentes patrimonios culturales que tenemos:

Patrimonio tangible	Patrimonio intangible
	
<i>La Cañada, Patrimonio de Córdoba, Argentina.</i>	<i>Carnavales Barriales de Córdoba, Argentina.</i>
	
https://museoliniers.cultura.gob.ar/info/visita/	
	
https://www.cordoba.gob.ar/el-cuarteto-es-patrimonio-cultural-inmaterial/	

Let's work / A trabajar

Activity 14 / Actividad 14

Luego de hacer un recorrido por las dos páginas anteriores, y reconocer en estos lugares, músicas, expresiones artísticas, tan cercanas a nuestra vida individual y social, a nuestra comunidad local:

- Busquemos ejemplos de patrimonio cultural tangible e intangible del lugar donde vivimos
- Ahora vamos a imaginar y desear... ¿Qué de esto nos gustaría conocer? ¿Qué patrimonios culturales quisiéramos conocer y por qué?

Keep in mind / Para recordar:

Conocer nuestro **patrimonio cultural** nos ayuda a comprender que nuestras acciones, producciones y expresiones serán marcas para el futuro próximo. Es así que, como ciudadanía, como agentes culturales, artistas y/o gestores del arte y la cultura tenemos una importante labor en la protección del patrimonio, en el reconocimiento del mismo y en la visibilidad de los diferentes lugares donde realizan trabajos para la protección de este legado cultural. También asumir que podemos aportar a la construcción y sostenimiento del patrimonio cultural.

Let's work / A trabajar

Activity 15 / Actividad 15

Elijamos alguno de los dos ejemplos anteriores (patrimonio tangible o intangible) para crear una acción expresiva (cartel, canción, copla, dibujo, collage, mini video, etc.) que comunique a la población la importancia de cuidar y valorar ese elemento como patrimonio cultural cordobés.

Aquí tu espacio para planificar tu acción:

Further information / Para saber más:

Podemos ingresar al sitio de UNESCO para conocer cómo proteger el patrimonio y fomentar la creatividad.

<https://es.unesco.org/themes/proteger-patrimonio-y-fomentar-creatividad>

Arte y Cultura: una mirada desde la historia cordobesa y argentina

Historia del arte cordobés

Después de haber estudiado cómo se fue construyendo el arte en nuestro país, pasaremos a profundizar un poquito en nuestra provincia, caracterizada por tener una herencia única, fruto de la mixtura de culturas que habitaron nuestro territorio.

Let's work / A trabajar

Activity 16 / Actividad 16

- Vamos a observar la siguiente imagen de una escultura del reloj ubicado en el Tajamar de la ciudad de Alta Gracia.

- b. ¿Qué observamos?
- c. ¿Logramos identificar a las personas en el monumento? ¿quiénes son?
- d. Referirnos a la historia cordobesa conlleva a pensar sobre los orígenes. Veamos el siguiente video (minuto 8:17/ 12:20), posicionándonos como visitantes del museo del Virrey Liniers en Alta Gracia.

Let's watch / Veamos: Argentina también es afro: La ruta del esclavo (capítulo completo) - Canal Encuentro

<https://www.youtube.com/watch?v=riRXZCJ8vhQ&t=883s>

- e. Después de haber visto el video ¿Quiénes no están presentes en ese monumento anteriormente observado?

A lo largo de la historia latinoamericana, nos enseñaron que nuestras herencias y raíces, tanto **africana** como de nuestros **pueblos originarios**, eran motivo de vergüenza. Se valorizó la cultura europea, y se estigmatizaron las diferencias. Se intentó borrar o desestimar las expresiones artísticas, los lenguajes, las creencias.

Pero con el paso del tiempo, volvimos a mirarnos y descubrir en nuestra vida herencias culturales, palabras, gestos, bailes, canciones de muchas culturas diversas.

Este es el momento de sentirse orgulloso/a de nuestra negritud, de nuestra historia Comechingona y Sanavirona.

Let's work / A trabajar

Activity 17 / Actividad 17

a. Vamos leer y escuchar la siguiente canción "Córdoba Morena" de José Luis Aguirre:

Let's watch / Veamos: Let's listen / escuchemos:

<https://www.youtube.com/watch?v=5-Kwk6NDrEk>

Córdoba morena	y al fondo los barrios cercados
África en las venas	los pibes marcados
corazón que suena así	la gorra, los paisas
raza del comechingón	la música al palo
sable del conquistador	las casas bajitas
historia viva y dolor,	feroz patrullero que pasa
de esa mezcla vengo yo	
Córdoba morena	Córdoba morena
tunga tunga en las venas	Chango Rodríguez en las venas
Córdoba morena	Córdoba morena
	Carlos Jiménez en las venas
	De allá vengo yo
	De allá vengo yo
Afro, Sanavirón y Comechingon	
madre india que se mezcló	
de padre esclavo que refundo	
de esa mezcla vengo yo	

Reflexionemos sobre lo leído,

- b. ¿Cuál es la herencia que tiene el cantante? ¿Dónde se lo reconoce?
- c. Pensando en cada uno/a de nosotros/as, ¿De dónde proviene nuestra herencia? ¿Tenemos costumbres que han sido heredadas de lo afro o lo originario?
- d. Busquemos ejemplos de acciones, musicas, danzas, costumbres que tengan origen negro, español u originario.

En el arte cordobés podemos distinguir ciertas influencias:

- ✓ De lo **español**, principalmente el idioma. Además, las fomas de crear (composición), la vestimenta y algunos instrumentos reconocidos como la guitarra. Heredamos una canción folklórica propia “La jota cordobesa”. También distinguimos a los jesuitas con su trabajo de enseñanza artística a los pueblos originarios (música y pintura).

Let's watch / Veamos: Jota Cordobesa

<https://www.youtube.com/watch?v=yS2ZErWD-rl>

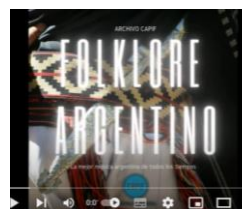

- ✓ De la **cultura Afro**, la percusión, bailes y ritmos que han sido fusionados y hoy tomamos como característicos (el ritmo de chacarera es una fusión española y africana). Como observamos en el video, gran parte del patrimonio cultural fue construido y creado por las personas esclavizadas. “Las palabras que usamos todo el tiempo como mina, tarima, bugía, milonga o marote, son todas de origen africano. Las achuras fueron un alimento rescatado por las mujeres africanas”.

Let's watch / Veamos:

<https://www.youtube.com/watch?v=4w2UANx3Jy4>

- ✓ De las **comunidades originarias** (Sanavirona y Comechingona), heredamos las pinturas rupestres, ritmos y bailes propios, la identificación de la naturaleza como fuente de inspiración y creación. Una canción folklórica que lo representa: “Pala Pala”.

Let's watch / Veamos:

https://www.youtube.com/watch?v=SwiYjR_QP8

Further information / Para saber más:

Enlaces externos para saber un poco más de estas influencias.

https://www.cultura.gob.ar/el-origen-africano-de-la-argentina_6165/

<https://www.cultura.gob.ar/palabras-indigenas-presentes-en-el-espanol-8766/>

¿Y el Tunga Tunga?

A mediados del siglo XIX, en Argentina comenzó un proceso de inmigración muy grande desde Europa. Por las guerras comenzaron a llegar personas principalmente de España e Italia y se distribuyeron por todo el territorio de nuestro país. Es así como muchas de nuestras costumbres, historias y expresiones culturales están atravesadas por las herencias de esos lugares. El cuarteto, como lo conocemos, es un vivo ejemplo de ello.

Vamos a observar la imagen de una estatua que se encuentra en la peatonal

¿Quién es?:

Leonor Marzano, madre y creadora del cuarteto cordobés, tocaba junto a su padre en el Cuarteto Leo, primera banda del género musical.

Vamos a observar los siguientes videos:

Let's watch / Veamos: Leonor Marzano, creadora del "tunga tunga": la cordobesa que cambió la cultura con las manos

<https://www.youtube.com/watch?v=T58PpQYMvJo>

Let's watch / Veamos: Trailer "Madre baile"

<https://www.youtube.com/watch?v=EFrKQV2heIY>

Let's watch / Veamos: Historia del Cuarteto relatada por Leonor Marzano y Miguel Gelfo

<https://www.youtube.com/watch?v=y3shFfia8E>

Let's work / A trabajar

Activity 18 / Actividad 18

- Vamos a elaborar una breve Biografía de Leonor Marzano. Para ello busquemos información en internet. Podemos compartir esta tarea con compañeros y/o compañeras.
- ¿Cómo hizo Leonor para crear el TUNGA TUNGA?
- ¿Cómo estaba conformada la primera agrupación de cuarteto?
- ¿Cómo se bailaba el cuarteto originariamente? ¿Qué cambios encontramos entre los primeros bailes y los actuales?
- ¿Por qué será que si al cuarteto lo creó Leonor Marzano hoy en día la mayoría de los grupos de cuarteto no tienen a ninguna mujer en su formación?

Activity 19 / Actividad 19

- a. Escuchamos la siguiente canción de Vivi Pozzebón, dedicada a Leonor Marzano: “Madre Baile”

Let's watch / Veamos: Vivi Pozzebón - Madre Baile

https://www.youtube.com/watch?v=klWbM8_WPo&list=OLAK5uy_nMs8QPtUvEwBmd0RI8sDI0I8k0uPokwWY

Madre baile

(cuarteto) música: v. Pozzebón / letra: v. pozzebón - k.zingali - v. Pintos

No era ningún ángel de hogar
era una obrera musical
al baile entro y nunca salió
mujer del tercer mundo

tarantelas y pasodobles
acordeones y violín
en los pueblos y en los patios
la mujer del piano saltarán

La leo te cuida, te trae buena suerte
es el amuleto de la gente
la leo te cuida, te trae buena suerte
es el talismán del cuartetazo

Ella es la madre
del tunga-tunga cordobés
hoy quiero cantarle
ay pianito querido sonaras otra vez

La madre baile te lleva por el aire
girando en la ronda, marcandote el compas
quiero contarte y decirle al mundo entero
que al ritmo de la leo ...nos vamos a bailar

De Santiago es la chacarera, y la saya es boliviana
Uruguay tiene el candombe y Brasil tiene su samba
la cumbia es colombiana, el festejo es de Perú
la conga viene de cuba, y aquí tenemos rumba

Tarantelas y pasodobles
acordeones y violines
los pueblos y en los patios
la mujer del piano saltarán

Jugue a la verpertina y gane la lotería
es el amuleto de la gente
que no te falte nunca en tu bolso su estampita
es la San Pugliese del cuarteto.

- b. Tomemos el estribillo de la canción. ¡A cuartetearla! Juguemos a cantarla y nos grabemos. Podemos usar vestuario o lo que tengamos ganas, luego compartimos el video con las/os compañeras/os de las tutorías.

Further information / Para saber más:

Vivi Pozeibon es nació el 16 de octubre de 1970. Es cantante y percusionista argentina con 30 años de trayectoria. Impulsa y produce su música y proyectos desde Córdoba. Integró el grupo DE BOCA EN BOCA, cuarteto vocal vanguardia en los '90. En el año 2008 comienza su carrera solista, con tres discos en su haber. En su música está presente lo afrocaribeño y el folclore, lo regional y la música del mundo en una propuesta fresca e innovadora, con tradición y a la vez actual.

Fuente: <http://caroyamusica.com.ar/ourteacher/vivi-pozzebon-2/>

Si queremos saber más de esta artista:

Canal de YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCiNE7KOSmRs-m9NAMfkwA5w?view_as=subscriber

Facebook

<https://www.facebook.com/vivipozzebonoficial/>

<https://www.facebook.com/tamborerasensamble/>

<https://www.facebook.com/tamboreras.mujeresaltambor/>

Instagram

<https://www.instagram.com/vivipozzebon/>

<https://www.instagram.com/tamborerasensamble/>

https://www.instagram.com/mujeresaltambor_arg

Activity 20 / Actividad 20

- a. Vamos a realizar una lista de artistas cordobeses (que conozcamos, que sigamos, que escuchamos por ahí, que consumamos, etc.)

Artista	¿A qué se dedica?

- b. Compartamos el cuadro con nuestras/os compañeras/os de tutoría. Agreguemos al mismo aquellos/as artistas que querramos conocer.

Breve recorrido historia del arte argentino

Como sucede en la historia en general, la manera en que se estructura y se organiza la historia del arte está basada en concepciones eurocentristas ¿qué quiere decir esto? que “lo importante” es lo que sucedió en Europa. Las demás civilizaciones fueron llamadas como “inferiores” o “no tan relevantes” para la creación de arte. Sin embargo, desestimamos completamente esa idea ya que desde antes de la llegada de los europeos en lo que hoy llamamos América existían muchísimas producciones artísticas dentro de las civilizaciones “precolombinas”.

Glossary / Glosario

Precolombino: se utiliza para nombrar aquello que sucedió o que existía en América antes de la llegada de Colón y por ende de los españoles.

Movimientos artísticos, históricos de Argentina

- Arte rupestre (12000 a.C. a 1400 d.C.)

Este arte también llamado precolombino fue realizado por los pueblos originarios de nuestras tierras. Las huellas materiales de su vida son las que llamamos arte rupestre: Imágenes en cuevas o elementos de cerámica, piedra o barro que mostraban y contaban su cotidianidad (caza, pesca, recolección de alimentos). Además, el arte se utilizaba en rituales propios y con él contaban historias. Con el paso del tiempo también fueron realizando imágenes más abstractas, es decir solo figuras geométricas. Contaban con elementos de la naturaleza para su realización.

El arte rupestre se ha desarrollado en tres regiones de la actual Argentina: la Pampa/ Patagonia, el NOA Noroeste Argentino y el Centro. En cada región vivían diferentes pueblos con diferentes culturas y costumbres, por ello el arte que observamos de cada sitio es diferente.

Cerro de las Manos (Santa Cruz)

Cerro Intihuasi (Córdoba)

- Arte colonial

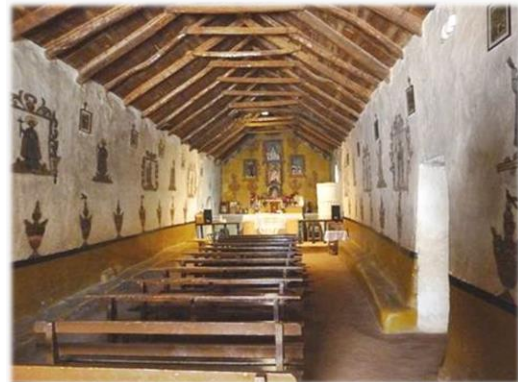
Durante los siglos de dominación española (fines siglo XV, principios del siglo XVI), nuestro arte demostró influencias españolas gracias a la Compañía de Jesús. Las misiones que ellos realizaban marcaron la arquitectura y la escultura en Córdoba y en el Norte del país. Si bien el arte que se realizaba antes de la llegada de los españoles fue destruido y desestimado por ellos, las misiones lograron trabajar con los pueblos originarios y no perder completamente su legado.

El arte tuvo una doble función, convencer a los pueblos originarios de seguir la religión católica y otorgar un valor sagrado a las imágenes. Se realizaban muchos trabajos en las iglesias donde también utilizaban los materiales que extraían del continente (oro y plata) para mostrar el esplendor de la religión católica.

El **retrato** en la pintura, y la imagerie en la escultura fueron la gran manifestación artística de aquellos tiempos. En cuanto al estilo imperaba el **barroco**. Las temáticas predominantes en esta época eran las imágenes religiosas transmisoras de la fe: Santos, Reyes de España y ángeles.

Ángeles vestidos como milicianos del siglo XVII

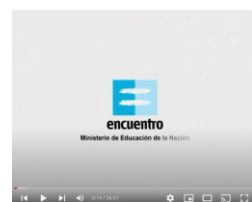

Oratorio San Juan de Oro, Manuel Aloy.

Let's watch / Veamos: Huellas Arte argentino - Capítulo 2 Arte colonial

https://www.youtube.com/watch?v=gbPDPVwvJL8&list=PL_Xj66hVBjv-v8aND37bdAGlt4mbn7GNj&index=2

- Los artistas viajeros (fines del siglo 1790 - 1860)

Esta época consta de imágenes del territorio y de sus habitantes, creadas por los viajeros europeos que llegaban a Buenos Aires y recorrían el interior del país desde los años finales de la colonia, pero sobre todo luego de la independencia. Marineros, exploradores, dibujantes, topógrafos, artistas, realizaron pinturas, dibujos y grabados, algunos de los cuales ilustraron libros de viajes y expediciones, o bien circularon en álbumes ilustrados, tanto en el país como en Europa. A partir de allí se fue creando una iconografía de la ciudad, la campaña y ciertos: el gaucho y la china, los

pueblos originarios, los vendedores ambulantes, las modas de las damas de la ciudad, estereotipos de personajes que se creaban con el arte. A principios del siglo XIX se expanden y comienzan a pintar más allá de la ciudad y el puerto. Las imágenes estaban acompañadas de textos que explicaban la vida y lo que sucedía. Era una mirada exótica, mostrando el grado de civilización alcanzado en el mundo.

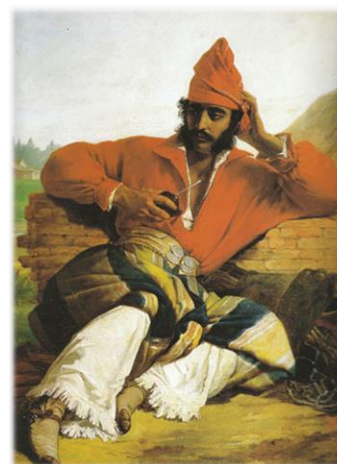
Algunos de los principales artistas que se analizan son Fernando Brambilla, Emeric Essex Vidal, Carlos E. Pellegrini, Leon Pallière, Hipólito Bacle y Johann Moritz Rugendas.

Plaza de la Victoria - Carlos E. Pellegrini

Registró al gaucha boleando ñandúes - Emeric Essex Vidal

Soldado de la guardia de Rosas - Auguste Monvoisin

Let's watch / Veamos: Huellas Arte argentino Capítulo 3 Los artistas viajeros

https://www.youtube.com/watch?v=95BB5gba7ic&list=PL_Xj66hVBjv-v8aND37bdAGlt4mbn7GNj&index=4

- Los primeros modernos

Buenos Aires. Desde mediados del siglo XIX se comenzaron a organizar las primeras instituciones artísticas del país: fundamentalmente la Sociedad Estímulo de Bellas Artes y el Museo Nacional de Bellas Artes, cuyo primer director fue el pintor Eduardo Schiaffino. La gran ola de inmigración europea (1870-1930), estableció una fuerte relación con la pintura europea, a través principalmente de pintores italianos o hijos de italianos. Eduardo Sívori (1847-1918), introdujo el naturalismo y el desnudo denotando en ellos escándalos, pobreza, luchas populares, con obras clásicas como *El despertar de la criada*, seguido por pintores como Reynaldo Giudici (1853-1927) y Ernesto de la Cárcova (1866-1927), éste último destacado con *Sin pan y sin trabajo*. Ángel della Valle (1852-1903), desarrolló una corriente de pintura costumbrista del campo, con obras como *La vuelta del malón*, que es considerada como la primera obra de arte nacional.

Esta época se caracteriza por revolucionar no solo la mirada del arte y las instituciones academicistas del arte, sino también para denotar lo que sucedía en la sociedad con los pueblos originarios, la inmigración y la vida en las ciudades.

El despertar de la criada - Eduardo Sívori

La vuelta del malón. Óleo sobre tela, 192 x 131 cm Museo Nacional de Bellas Artes

Let's watch / Veamos: Huellas Arte argentino Capítulo 5 Los primeros modernos

https://www.youtube.com/watch?v=vLBZY5RD-il&list=PL_Xj66hVBjv-v8aND37bdAGlt4mbn7GNj&index=5

- Los impresionistas y las primeras vanguardias

Con la llegada desde Europa de Martín Malharro y Faustino Brughetti en los primeros años del siglo XX, y unos pocos años más tarde de los artistas que formaron el grupo Nexus (Pío Collivadino, Cesáreo Bernaldo de Quirós, Carlos Ripamonte, Arturo Dresco, Alberto M. Rossi, Justo Lynch, Fernando Fader y Rogelio Yrurtia) se instaló en Buenos Aires un clima de confrontación artística que implicó la discusión de estilos (sobre todo en torno a una estética de tipo impresionista) y también de ideas en relación con la naturaleza de un “arte nacional”. Eran los años previos al festejo del Centenario de la Revolución de Mayo y fue imponiéndose de diversos modos una iconografía nacionalista que abarcó desde el paisaje de la sierra cordobesa (Fernando Fader) a la recuperación de imágenes de la pampa, los gauchos federales y la historia nacional, así como los paisajes urbanos de una Buenos Aires que se transformaba rápidamente (Collivadino, Rossi).

Atardecer, 1907, acuarela s/papel, 31,5 x 23 cm. Martín Malharro

*Entre duraznos floridos, 1915 Óleo sobre tela. 1.36 X 1.46 cm
Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat. Grupo Nexus,
Fernando Fader*

Let's watch / Veamos: Huellas Arte argentino Capítulo 7 Los impresionistas y las primeras vanguardias

https://www.youtube.com/watch?v=FOZ7qAgDJxs&list=PL_Xj66hVBjv-v8aND37bdAGlt4mbn7GNj&index=

- La generación del 20

El modelo de artista de esos años requería del ineludible “Viaje a Europa”, que no era otra cosa que un viaje a la pintura. Conformaron El Grupo Florida o Grupo de París, con pintores como Aquiles Badi, Héctor Basaldúa, Antonio Berni, Norah Borges, Horacio Butler, Emilio Centurión, Juan del Prete, Raquel Forner, Ramón Gómez Cornet, Alfredo Guttero, Emilio Pettoruti, Xul Solar y Lino Eneas Spilimbergo. Se caracterizó por prestar máxima atención a las cuestiones estéticas. Bajo la consigna de buscar “lo eminentemente estructural de los valores plásticos”. Buscaban manifestar rasgos cubistas y futuristas. Sus miembros pertenecían mayormente a sectores medios o altos, y se reunían en la confitería «Richmond» de la céntrica y elegante calle Florida, de donde toma el nombre el grupo.

"Puerto azul", Museo Xul Solar

Petorutti

Let's watch / Veamos: Huellas Arte argentino Capítulo 8 1924 Annus mirabilis

https://www.youtube.com/watch?v=T4hmPJKmmfs&list=PL_Xi66hVBjv-v8aND37bdAGlt4mbn7GNj&index=7

- Los artistas del pueblo

El Grupo Boedo, Alrededor de 1920 surgieron los Artistas del Pueblo, correlato plástico del grupo literario de Boedo. Alejados del folklorismo o de la nostalgia del pasado propiciados por la generación anterior, este núcleo formado en bibliotecas de izquierda al calor de las obras de Tolstoi, puso el énfasis en los problemas sociales. José Arato, Adolfo Bellocq, Guillermo Facio Hébequer, Abraham Vigo y el escultor Agustín Riganelli expusieron en fábricas y barrios y crearon un Salón de Independientes. Su tema central eran las cuestiones y luchas sociales. Se nucleaban alrededor de la editorial Claridad, de tendencia socialista, que tenía sus talleres en la calle Boedo, en los suburbios obreros de la ciudad, y se reunían en el vecino Café El Japonés a metros de la mencionada Editorial Claridad.

Adolfo Bellocq

- La segunda vanguardia

En la pintura argentina de la década del 30, muchos de los pintores de la primera vanguardia evolucionaron y cambiaron de ubicación artística. Entre los principales agrupamientos pictóricos se encuentran:

El Grupo Orión, de propuestas surrealistas, integrado por Luis Barragán, Vicente Forte, Orlando Pierri y Leopoldo Presas, no obstante, estos artistas identificados con los postulados de cambio social adoptaron algunos rasgos vanguardistas como Berni o Spilimbergo, quienes transitaron momentos casi surrealistas. Otros en cambio, como Audivert Pompeyo, José Planas Casas y Juan Batlle Planas fueron exponentes “puros” de esta tendencia.

Vicente Forte

- El arte abstracto (década del 40)

El clima y las estrategias de una época en la que la novedad, la juventud, la movilización política, el compromiso ético y estético, las declaraciones y los manifiestos, la polémica, la búsqueda de nuevos lenguajes y la ruptura con el academicismo fueron protagonistas. Testigo de uno de los últimos gestos artísticos verdaderamente utópicos de la modernidad tardía, Buenos Aires vivía en la década del 40 el surgimiento del "arte abstracto", de la mano de un grupo de jóvenes artistas.

El arte abstracto se caracteriza por la ausencia de la figuración. O sea, se centran en los elementos de la pintura como el color y la línea.

Juan del Petre

Let's watch / Veamos: Huellas Arte argentino Capítulo 10 El desembarco de la abstracción

https://www.youtube.com/watch?v=-Zk3zzxiSb4&list=PL_Xj66hVBjv-v8aND37bdAGlt4mbn7GNj&index=9

- El pop-art y la nueva figuración

Seguramente la neofiguración y el pop-art son los dos fenómenos más representativos de la riquísima década de 1960. Ambos tuvieron un especial protagonismo en el principal centro artístico de esos años: el Instituto Di Tella. Abordar sus desarrollos y sus relaciones nos sitúa en uno de los momentos más plenos en propuestas vanguardistas en el arte argentino del siglo XX.

Juan Stoppani

Let's watch / Veamos: Huellas Arte argentino Capítulo 12 El pop art y la nueva figuración

https://www.youtube.com/watch?v=sBsfx6klAjw&list=PL_Xj66hVBjv-v8aND37bdAGlt4mbn7GNj&index=10

El rol de la mujer en la historia del arte

Habiendo repasado la historia del arte argentino, es imposible no tomarnos un minuto para reflexionar sobre las mujeres en este recorrido. Nos frenamos un minuto a mirar. Volvamos a las obras de arte que observamos ¿Cómo están posicionadas las mujeres? ¿Es el mismo rol que se muestra en las de distintas clases sociales (por ejemplo, las chinas y las damas de sociedad)? ¿Qué se muestra del cuerpo de la mujer? ¿Qué relación tiene la mujer con la religión? ¿Hay mujeres autoras de obras? Muchas las preguntas y pocas, muy pocas las referencias que aparecen en “la historia oficial” respecto a la participación protagónica de las mujeres en los diversos movimientos artísticos. El principal lugar asignado o posible de reconocer en esa historia es el de las mujeres como *musas* (fuentes de admiración, inspiración y belleza), pero no podemos pensar -y elegimos no creer- que, en más de 200 años de historia, las mujeres solo han sido un elemento pasivo del arte argentino. Se logran identificar pocas, las que pudieron acceder, por tener una familia que apoyaba, por ejemplo, pero no son pocas. Algunas artistas utilizaban un seudónimo *de hombre* para poder publicar. Encontramos así que la “historia que nos han contado” siempre fue patriarcal, es decir, eligió contar la historia de hombres blancos, ricos, de perfil europeo. Es por ello que debe ser un

compromiso asumir el desafío de reconstruir esa historia visibilizando el lugar de las mujeres en la conformación del arte mundial y argentino en particular. Vamos aquí con algunos intentos:

En las culturas precoloniales las mujeres tenían un rol activo en casi todas las expresiones artísticas, no había diferencias de género. Por ello existían **ceramistas, chamanas, tejedoras, maquilladoras, bailarinas, creadoras de artesanías y de herramientas para el trabajo diario**. con la llegada de los españoles comienza un gran cambio social que perdura por los años.

En las **artes visuales**: Lola Mora fue la primera **escultora** de Latinoamérica: mujer del interior, muy prolífica, en la primera mitad del siglo XX. Una mujer que no “cumplió” con los estereotipos de la época. Construyó monumentos en Europa y en nuestro país (por ejemplo, en el Congreso de la Nación).

En el **grabado** Eva Toker de Jawerbaum. Su obra forma parte de exposiciones nacionales e internacionales. El Museo Nacional del Grabado cuenta, en su acervo, con algunos de sus trabajos.

En el **dibujo humorístico y político** de gran calidad e influencia, hay toda una tradición argentina, durante todo el siglo XX, con publicaciones como Caras y Caretas, Patoruzu, El Eternauta, El Toni, La Revista Hortensia de Córdoba, o la revista Humor, muy activa en los 80.

En las **nuevas formas artísticas**, en la segunda mitad del siglo XX, Martha Minujin en **pintura**, tuvo mucha influencia.

Podríamos mencionar en **cerámica artesanal/artística**, donde la gran mayoría de productoras son mujeres, y del interior: Ana Mercedes Burnichón, Aida Carballo, Perla Bardin, Nélide Luciani, algunas referentas.

Saliendo de las artes visuales, en **arte colonial revolucionario**, las mujeres de la elite, tocaban instrumentos para **“acompañar” las tertulias**, donde, si bien no tenían permitido participar, de esta manera lograban tomar parte activamente en las luchas revolucionarias. No podemos dejar de nombrar a Mariquita Sánchez de Thompson, quien **interpretó** por primera vez nuestro **himno nacional** y luego, en el exilio **escribió cartas** que actualmente se consideran pilar de la literatura femenina argentina.

También en la **música**, muchos años después, Mercedes Sosa, cantautora tucumana, defensora de los derechos de las mujeres, la “Negra” es símbolo y guía para las jóvenes cantantes en nuestro país y no solo en el folklore.

En **literatura**, Victoria Ocampo, escritora fundadora de la Revista Sur, donó su casa como baluarte de cultura y fue titular de la Unión de Mujeres Argentinas. Su literatura, puede leerse como crónica de su vida y aún esto no alcanza para definirla. También Alfonsina Storni, la escritora que puso en jaque los roles de género.

Olga Ferri, la embajadora del arte de la **danza**. Fue una figura imprescindible para la historia del ballet argentino. Creadora del Ballet Estudio.

En **teatro**, Griselda Gambaro es una dramaturga y escritora argentina de narrativa y teatro. Se le reconoce por sus obras de teatro y su compromiso social contra la dictadura argentina.

Nos quedaremos con muchas mujeres por nombrar, pero nuestro trabajo a partir de ahora es comprender que **el arte es un territorio para todas las personas y en la historia de su desarrollo todas tienen que tener lugar.**

Let's think / Pensemos

Nos queda resonando otra pregunta que debe acompañar la interpelación de la “historia oficial del arte” y marcar camino en su reconstrucción: ¿y las identidades disidentes? Las preguntas son el motor de la historia, vamos por la recuperación o la creación de respuestas.

Did you know...? / ¿Sabías que...?

Se presentó el catálogo de “El canon accidental. Mujeres artistas en Argentina (1890-1950)” En el museo nacional de bellas artes, te invitamos a visitarlo en

https://media.bellasartes.gob.ar/h/Publicaciones/cat_canon_web.pdf

Let's work / A trabajar

Activity 21 / Actividad 21

- Vamos a observar obras de artistas argentinos. Para ello, trabajaremos con una colección de pinturas argentinas (en la hoja siguiente están todas para que las observemos en detalle). En el siguiente enlace podemos verlas en la pantalla.

Let's watch / Veamos: Arte para las escuelas, la colección - Educ.ar

<https://www.educ.ar/recursos/131322/arte-para-las-escuelas-la-coleccion>

Jorge de la Vega: And Even in the office

Antonio Berni: La siesta y su sueño

Xul Solar: Palacios en Bría

Graciela Hasper: Sin título

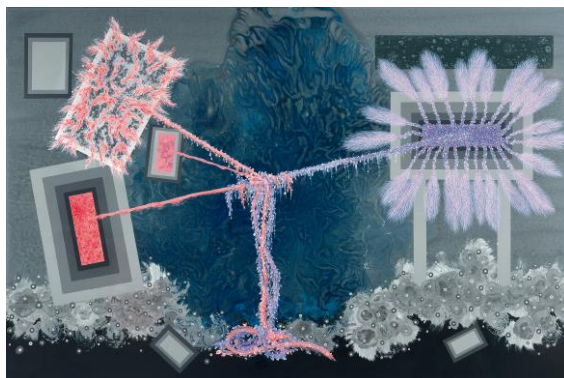
Juan Batlle Planas: Tribunal de pintores juzgando los elementos de la naturaleza

Roberto Aizenberg: Ciudad engalanada para recibir a los príncipes de la baja Sajonia

Raquel Forner: El drama

Marcelo Pombo: Paisaje gris

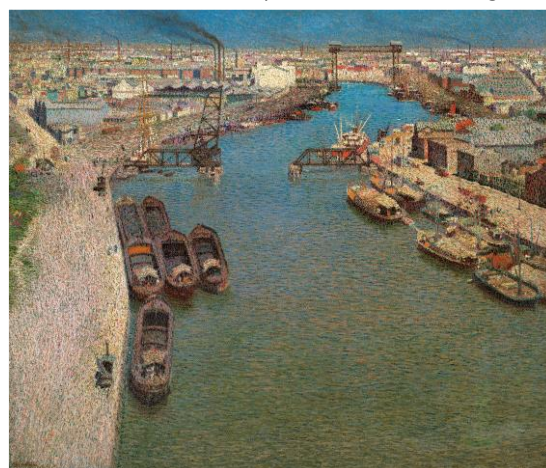
Ernesto de la Cárcova: El banco del jardín

Antonio Berni: El mundo prometido a Juanito Laguna

Emilio Pettoruti: Sol de otoño

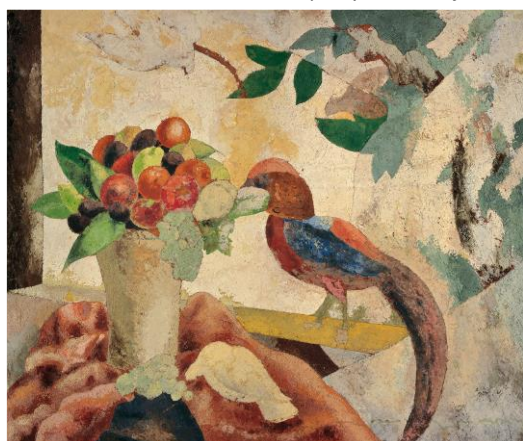
Pío Collivadino: Riachuelo

Ernesto de la Cárcova: sin pan y sin trabajo

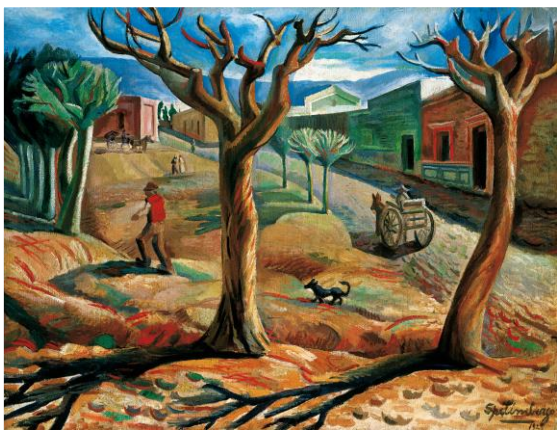
Fernando Fader: Otoño

Alfredo Guttero: Naturaleza muerta (faisán y frutas)

Prilidiano Pueyrredón: Un alto en el campo

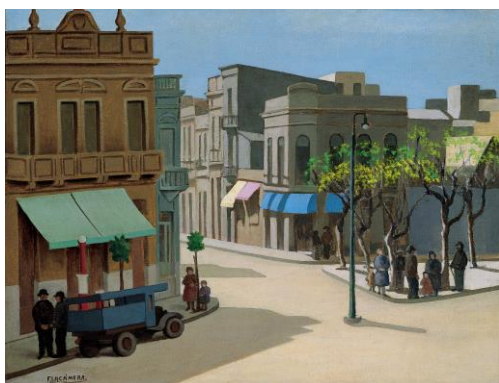
Lino Enea Spilimbergo: Paisaje de San Juan

Ángel Della Valle: la vuelta del malón

Cándido López: vista del interior de Curuzú mirado de aguas arriba el 20 de septiembre de 1866

Fortunato Lacámara: Vuelta de Rocha

Víctor Cúnsolo: Calle de La Boca o Calle Magallanes

Jorge de la Vega: At the Beach

Ernesto Deira: Adán y Eva Nº. 2

b. Seleccionemos cinco piezas artísticas y completemos el cuadro

Título de la obra	Autor/a	Movimiento al que pertenece	¿Por qué la seleccionaste?

Para seguir reflexionando

Si bien el título anterior se denominaba como “historia del arte”, la mayoría de las obras observadas y trabajadas en este apartado fueron de las artes plásticas. ¿Acaso las demás expresiones artísticas no tienen historia en nuestro país?

Let's work / A trabajar

Activity 22 / Actividad 22

Vamos a expandir un poquito más nuestra mirada del arte. Para esto:

- Elijamos dos movimientos históricos de los trabajados anteriormente.
- Investiguemos qué sucedía en aquella época con la música, la danza, el teatro, o el cine, etc. Elijamos sobre cuál investigar y completemos el siguiente cuadro.

Expresión artística	Movimiento histórico	Describamos con nuestras palabras que acontecía con el lenguaje	Referente / pieza artística

Ahora que sabemos un poco más de arte y cultura, de la historia del arte en Argentina y en Córdoba, nos preguntamos:

¿Cuáles son los espacios en nuestra provincia donde podemos acceder, ver, consumir piezas artísticas, obras de arte?

Escribamos a continuación las primeras ideas que se nos ocurren para responder esta pregunta:

Espacios de arte

Si bien consideramos que el arte nos atraviesa constantemente en nuestra vida cotidiana, debemos considerar los lugares, ya sean físicos o no, donde el espectador, la espectadora puede ir a consumir arte, es decir, espacios donde su función principal es convidar arte a diversas personas, ya sea por un medio pago o no. Entre ellos podemos encontrar: museos, teatros, salas independientes, intervenciones callejeras y streaming.

Vamos a definir cada uno:

Centro cultural

Se designa centro cultural al lugar en una comunidad destinado a mantener actividades que promueven la cultura entre sus habitantes. Algunos centros culturales tienen bibliotecas, talleres, cursos y otras actividades. Este tipo de locales tienen una gran importancia para la preservación de la cultura local, sobre todo en comunidades que carecen de teatros, cines o salas de conciertos.

Fuente: definición.de

Teatro

El teatro como espacio escénico, es un edificio provisto de una o varias salas diseñadas para la representación de espectáculos de artes escénicas. Concebido en su origen para representaciones teatrales, sirve también para funciones de danza y música. La arquitectura del teatro sirve para organizar los espacios de actuación y audiencia así también como para proveer espacios de trabajo y comodidades para el equipo técnico, los intérpretes y el público.

Fuente: Promotoreseducacionartistica.blogspot.com

Sala de teatro independiente:

Denomínase sala de teatro independiente al establecimiento con una capacidad máxima para trescientos cincuenta (350) espectadores en el que se realicen manifestaciones artísticas con participación real y directa de actores, en cualquiera de sus modalidades, sea comedia, drama, teatro musical, lírico, de títeres, leído, de cámara, varieté y espectáculos de danzas. En dicho establecimiento pueden realizarse, además, actividades para la formación en teatro, danza y canto, así como todas aquellas disciplinas complementarias para la formación artística integral. Dichas tareas formativas pueden ser dictadas en el espacio escénico o en las salas de ensayo.

(Conforme texto Art. 1º de la Ley Nº 3.841, BOCBA Nº 3727 del 15/08/2011)

Intervención callejera:

Una intervención consiste en una actuación o una instalación para modificar un espacio público, sea urbano o natural. Si es una actuación se utiliza el cuerpo en cambio en la instalación se introducen objetos contruidos específicamente para ese espacio. En ambos se establece una relación entre el espacio y la acción.

Se trata de comunicar sensaciones y pensamientos mediante la ruptura del paisaje al que se está acostumbrado, proponiendo una nueva forma de relacionarnos con dicho paisaje. Puede variar desde murales hasta los malabaristas de las esquinas, los artistas de la peatonal o las estatuas de las plazas.

Fuente: centrocultural.coop

Streaming

El streaming traducido como la transmisión en directo, es la distribución digital de contenido multimedia a través de una red de computadoras, de manera que el usuario utiliza el producto a la vez que se descarga.

El streaming como se conoce en el siglo XXI apareció en la década de 1990. El descubrimiento masivo de esta tecnología por parte del público sucedió el 18 de noviembre de 1994, gracias a The Rolling Stones, quienes en esa fecha transmitieron en directo y de forma gratuita 20 minutos de su concierto en el Estadio Cotton Bowl, en Dallas, como parte de la promoción de la difusión a través de pago por evento que tendrían por la cadena Showtime.

La primera tecnología de streaming por internet apareció en abril de 1995, con la publicación del formato RealAudio 1.0.

Fuente: eventovirtual.com

Sala de concierto

Una sala de conciertos es un local dedicado a interpretaciones de música en vivo, normalmente de conciertos de música clásica. El término se suele aplicar habitualmente a espacios con capacidad suficiente para albergar una gran orquesta sinfónica, acompañada o no de un coro, y a la cantidad de público que suele asistir a este tipo de eventos culturales.

Fuente: artsandculture.google.com

Museo

Un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo.

Fuente: Consejo Internacional de Museos

Auditorio

Sala o local de gran capacidad especialmente acondicionado para la celebración de conferencias, coloquios, conciertos, espectáculos. En general, un auditorio es el espacio dentro de un teatro, de un cine, de una sala de conciertos, de una escuela o universidad, o de cualquier otro espacio público al que asiste una audiencia a escuchar y/u observar un evento o presentación cultural, o de temática educativa, política, social, o científica.

Fuente: *léxico.com*

Guía Cultural de Córdoba: No te pierdas mirar esta página con datos sobre teatros, salas y prácticas artísticas en Córdoba.

<http://www.bitacoradevuelo.com.ar/informacion-util/teatros/>

Páginas que pueden ser de tu interés

Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires	https://www.macba.com.ar/	
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires	https://www.museomoderno.org	
Museo Nacional de Bellas Artes	https://www.bellasartes.gob.ar	
Portal educativo Educ.ar	https://www.educ.ar	

Academia Nacional de Bellas Artes	http://www.anba.org.ar	
CineAr	http://www.cine.ar/	
Canal Paka Paka	http://www.pakapaka.gob.ar/	
Canal Encuentro	http://encuentro.gob.ar/	
Galería Virtual de Arte Vermeer, Buenos Aires	https://www.galeriavermeer.com/	
El arte en la web - Imágenes digitales y Educación Artística	https://www.educ.ar/recursos/91200/el-arte-en-la-web-imagenes-digitales-y-edu...	
Secretaría de Cultura de la Nación - Museos	https://www.cultura.gob.ar/museos/	

Arte y cultura

Eje 2: Lenguajes artísticos

Índice Eje 2

Eje 2: Lenguajes artísticos	69
Las capacidades artísticas	70
La creatividad	70
La apreciación.....	72
El arte: un medio de comunicación	76
Clasificación de los lenguajes artísticos.	76
Artes visuales.....	78
Los elementos que componen las artes visuales.....	80
Danza	86
¿Cuáles son los elementos constitutivos del movimiento?	89
1. Cuerpo:	89
2. Espacio:.....	90
3. Tiempo:.....	91
Clasificación de las danzas	93
Teatro	97
Los elementos de la estructura dramática en el Teatro	98
¿Existen diferentes tipos de teatro?	102
Música	104
Elementos de la música:	105
Lenguaje audiovisual	111
Etapas de la producción audiovisual.....	114
¿Qué es el cine?	116
Multimedia	118
Videojuegos.....	124
Nuevos lenguajes artísticos.....	126
¿Qué elementos son importantes en el sonido del teatro?	133
Trabajo Práctico Integrador – Parte 1	138

Eje 2: Lenguajes artísticos

En el bloque anterior profundizamos los conceptos de arte y cultura y mencionamos que a través del arte el ser humano pone de manifiesto su relación con el mundo, narra lo que acontece por medio de imágenes simbólicas y metáforas que producen sentidos sociales y culturales; y dijimos también que todo eso se expresa en distintos formatos simbólicos que conforman diferentes **lenguajes artísticos**.

El desarrollo del presente eje, nos invita a profundizar en la diversidad y especificidad de los lenguajes artísticos. Será toda una exploración ¡Vamos!

Let's work / A trabajar

Activity 23 / Actividad 23

Vamos a contestar las siguientes preguntas:

¿Te gusta escuchar música?

- ☐ SI. ¿Qué tipo de música?
- ☐ No escucho música.

¿Tocas algún instrumento?

- ☐ SI. ¿Cuál? ¿Por qué crees que te gusta escuchar música y/o tocar instrumentos?
- ☐ No toco ningún instrumento.

¿Te gusta bailar?

- ☐ SI. ¿Te gusta bailar algún tipo de danza en particular? ¿Por qué crees que te gusta bailar?
- ☐ No te gusta bailar.

¿Te gusta pintar?

- ☐ SI. ¿Qué y con qué te gusta pintar?
- ☐ No te gusta pintar.

¿Te gusta maquillar?

- ☐ SI. ¿Por qué crees que te gusta maquillar?
- ☐ No te gusta maquillar.

Existen muchas maneras de expresar lo que nos pasa, lo que queremos decir, comunicar, expresar, sentimos, lo que pensamos. Las prácticas artísticas nos ofrecen un amplio abanico de posibilidades para encontrar esas maneras de contar lo que nos pasa.

Let's define / Vamos definiendo

Los lenguajes artísticos se reconocen como modos elaborados de comunicación verbal y no verbal con una intención estética; en la actualidad, pueden identificarse como tales la música, las artes visuales, la danza, el teatro, los lenguajes audiovisuales y los multimediales. Estos lenguajes involucran en su realización materiales, herramientas y procedimientos compositivos propios; sin embargo, todos comparten instancias vinculadas con la producción de sentidos y la interpretación"

Fuente: Diseño Curricular del CICLO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA - Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba

Glossary / Glosario

Estética: disciplina filosófica independiente que tiene por objeto de estudio la belleza y el arte. (página de la Escuela de Filosofía de la UBA)

Fuente: <https://www.wordreference.com>

Las capacidades artísticas

La creatividad

Let's work / A trabajar

Activity 24 / Actividad 24

Vamos a poner en movimiento nuestra creatividad:

- Inventemos una historia o relación entre los siguientes objetos: un rallador y una lima de uñas.
- Inventemos un uso diferente al habitual para el peine.
- ¿Recordamos de algún cuento clásico? ¿Cuál? Le cambiemos el final.
- Pongamos en común lo creado con alguien más del grupo de estudiantes. ¿Qué nos llama la atención de la puesta en común?

- Escribamos con nuestras palabras que es la creatividad

Let's define / Vamos definiendo

“La **creatividad** no puede ser abordada como un rasgo simple de los seres humanos, es indudable que aspectos como: la mente, los procesos cognitivos que en esta se llevan a cabo, la personalidad, la motivación, las emociones y el mundo afectivo, juegan un componente singular en este proceso. Por otra parte, todos somos creativos en mayor o en menor medida y lo que es más alentador aún, todos podemos desarrollarla.”

*Fuente: María Teresa Esquivias Serrano. “CREATIVIDAD: DEFINICIONES, ANTECEDENTES Y APORTACIONES”.
Disponible en https://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/ene_art4.pdf*

Las capacidades de soñar, desear, imaginar, crear, son propias de los seres humanos y son también elementos claves de las prácticas artísticas (aunque no son exclusivas del campo del arte). Son estas capacidades las que nos permiten diseñar proyectos, darles formas desde un lugar más cercano a lo que nos gusta, lo que buscamos, lo que nos hace bien. Y esos diseños pueden ser procesos creativos. Y esas formas pueden ser piezas de arte, obras de arte. Por eso algunas personas cuentan lo que les pasa, dicen lo que quieren, narran sus emociones haciendo música, bailando, actuando, creando obras o pinturas.

Further information / Para saber más:

El Este video nos ayuda a profundizar lo que venimos diciendo respecto a creatividad:

“Recordar para crear otros mundos posibles. La imaginación, la creatividad y el amor como los tres pozos de agua que todos los artistas deberían encontrar. Gonzalo Marull”:

https://www.ted.com/talks/gonzalo_marull_reco_rdar_para_crear_otros_mundos_posibles?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare

La apreciación

Let's work / A trabajar

Activity 25 / Actividad 25

Vamos a ver unos videos. Podemos compartir este visionado con alguien más (alguien en casa o del cole o del barrio). La idea es que sea un momento de relajación y disfrute.

Una experiencia cultural de espectáculo de música en pandemia.

Let's watch / Veamos: Cuarta Posta Sanitaria: "Mu Trinchera Boutique"

<https://youtu.be/T8HoFseLKY>

Una experiencia de canto y danza en el centro de la ciudad de Córdoba.

Let's watch / Veamos: Un Vestido y Un Amor /Lavanda y El Taller Bailar La Plaza (Córdoba-Argentina)

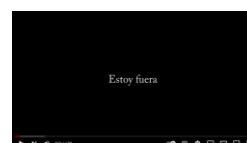
<https://youtu.be/Z4e35gyOHok>

Let's watch / Veamos: Estoy fuera - Cortometraje 1 minuto (ganador 1er premio concurso hacé cine)

<https://youtu.be/m6jfZa00vkY>

¿Nos gustaron los videos? ¿Qué fue lo que más nos gustó? Compartamos estas apreciaciones en el grupo de la tutoría.

Let's define / Vamos definiendo

Concepto de apreciación

“Las capacidades de **interpretación** se ponen de manifiesto tanto en los procesos de producción artística propiamente dichos como en los de **apreciación**. Así, tanto el sujeto que selecciona y decide los recursos, los materiales y los criterios compositivos para la producción, como el que pone en juego procesos de percepción, análisis y selección, priorizan y valoran algunos aspectos por sobre otros; eligen y seleccionan; es decir, construyen sentido. En este sentido el arte a través de sus lenguajes, se constituye en un campo de conocimiento en el que su área de saber se circunscribe a los procesos de interpretación estética, consolidándose como un espacio que se proyecta hacia la construcción de múltiples realidades posibles y deseadas y pone de manifiesto la diversidad y la divergencia, la convivencia con la incertidumbre, distante de las verdades universales y de la realidad unívoca”

Fuente: Diseño Curricular Educación Secundaria - Documento de Trabajo 2009-2010 - Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba

Further information / Para saber más:

Miremos este video para conocer un poco más sobre la(s) respuesta(s) a la pregunta ¿Cómo dialogan las obras de arte?

<https://youtu.be/P3YV-ycSnaY>

Let's work / A trabajar

Activity 26 / Actividad 26

Nos proponemos una nueva experiencia: Apreciación-Interpretación-Valoración

a. Vamos a ver la siguiente obra de la fotógrafa cordobesa Natalia Roca.

Further information / Para saber más:

Natalia Roca nació el 23 de abril de 1976 en Córdoba Capital. Es fotógrafa documentalista. Estudió Artes Visuales y Diseño Industrial en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina. Recibió la Diplomatura en Fotografía Documental y Conservación Fotográfica Documental, en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (Seube-FFyL-UBA). Para saber más de la fotógrafa: <https://www.mujiresdelsur.org/natalia-roca/>

- b. ¿Qué nos dice, qué nos cuenta, qué nos genera esta fotografía? ¿Nos gusta? ¿Por qué?
- c. Formulemos estas mismas preguntas a otra persona. Registremos las respuestas que obtengamos en este cuadro:

¿Qué le dice, qué le cuenta, qué le genera esta fotografía? ¿Le gusta? ¿Por qué?

- d. ¿Las respuestas fueron iguales? ¿parecidas? ¿no se parecen en nada?
- e. ¿Por qué creemos que tenemos respuestas parecidas o diferentes?

Let's define / Vamos definiendo

“La capacidad de **interpretación** está íntimamente ligada a los procesos de producción artística. Esta última, genera discursos diversos, es decir no hay y no se agota en una única interpretación literal. Por el contrario, es propio del arte eludir, ocultar, sugerir, metaforizar. Por lo tanto, la actitud interpretativa atraviesa la totalidad del proceso artístico: desde el momento inicial de la producción hasta que ésta, una vez concretada, inicia el diálogo con el público”

Fuente: Resolución, CFE N°111/10 Anexo.

Esta capacidad de interpretación hace del arte una mirada singular y diversa del mundo, de la realidad, de un hecho, de un sentir y permite que las apreciaciones de las piezas de arte, también sean singulares, diversas y plurales.

Keep in mind / Para recordar:

Los **lenguajes artísticos** se reconocen como modos elaborados de comunicación verbal y no verbal con una intención estética; en la actualidad, pueden identificarse como tales la música, las artes visuales, la danza, el teatro, los lenguajes audiovisuales y los multimediales. Estos lenguajes involucran en su realización materiales, herramientas y procedimientos compositivos propios; sin embargo, todos comparten instancias vinculadas con la producción de sentidos y la interpretación.

Fuente: Diseño Curricular del CICLO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA - Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba

El arte: un medio de comunicación

Al considerar el arte como un lenguaje podemos describirlo como **un medio de comunicación**, por el cual, el/la artista produce un mensaje a través de las distintas expresiones artísticas. A los fines analíticos podemos reconocer diferentes **funciones del arte como medio de comunicación**:

- ✓ **expresivas** es la función sensible o emotiva del arte donde le permite al artista plasmar sus emociones, miedos, preocupaciones y deseos provocando al espectador
- ✓ **recreativas o estética** refiere a que el arte sirve para disfrutarlo, para gozar, es decir causa sentimientos y emociones placenteras a través de la contemplación
- ✓ **informativa o política** sentida el arte puede servir para despertar la conciencia social, para interpelar y promover la transformación del espectador.

A su vez, todas estas funciones pueden suceder en simultáneo. La interpretación de un hecho artístico trasciende la comprensión racional del mismo; es decir implica poner en acción todos los registros de nuestros sentidos (vista, gusto, tacto, olfato y oído) y conocimientos sobre el tema, nuestro bagaje social y cultural, es decir, el idioma, las costumbres, las convenciones sociales que rodean al intérprete o receptor. Cada uno de estos filtros influye directamente en nuestra forma de percibir el mundo, pero no son un condicionante para interpretar el hecho artístico.

Clasificación de los lenguajes artísticos.

Actualmente, la definición de bellas artes quedó obsoleta, ya que la belleza es un concepto relativo y subjetivo. Por ello se pueden clasificar a los lenguajes artísticos según los elementos que usan como centrales en su accionar artístico. Entonces podemos distinguir cuatro maneras de agruparlos: **Artes visuales, Artes escénicas, Artes de Fuego y Artes integradas.**

Las **artes visuales**, según Danto, incluyen a las **artes plásticas**, que son las disciplinas en las que el/la artista crea la obra usando activamente la **materia**, como la escultura, la arquitectura, la pintura, el grabado y el dibujo. Entre **las nuevas formas de expresión** aparecidas durante la segunda mitad del **siglo XX** podemos nombrar a la fotografía, el videoarte, acción artística o performance, las intervenciones, el grafiti y las **artes digitales**, que son las que hacen uso de las **nuevas tecnologías** para explorar las potencialidades estéticas.

Las **artes escénicas**, según Patrice Pavis, están unidas a la **representación directa**. Es decir, el producto artístico es creado directamente para un **público** que asiste a la obra o a la representación. En esta sintonía, cada uno de los lenguajes que comprenden esta clasificación tienen un elemento propio que los define:

La danza (movimiento y el cuerpo). La música (los sonidos). El teatro (interpretación mediante el cuerpo, la voz y la actuación).

Las **artes del fuego**, según Alicia Romero, comprende a los lenguajes que en su producción y proyección necesitan la presencia del fuego, ya sea como el que se usa para la transmutación de las materias y los procesos o el que dona propiedades estéticas a sus trabajos. Son las producciones cerámicas, vítreas (vitrofundición) y metálicas (joyería, esmaltado sobre metal).

Las **artes integrales** son las que utilizan elementos de las tres clasificaciones anteriores para su creación y los mezclan y mimetizan creando obras donde interactúan diferentes lenguajes formando uno nuevo, ejemplo el circo.

Further information / Para saber más:

El A través del tiempo las personas fueron buscando modos de organizar y conectar las expresiones artísticas y los lenguajes que las definen

En la Antigua Grecia el término arte hacía referencia al conjunto de los oficios y los clasificaba según su relación con los sentidos. Podían ser Artes superiores, las que se apreciaban con la vista y el oído, por lo que no se necesitaba contacto directo con la obra; o las artes inferiores o menores, que son las que se apreciaban por el olfato, el tacto y el gusto, es decir, por los sentidos con los que es necesario establecer contacto con el objeto.

Charles Batteux, en 1746, fue uno de los primeros en clasificar las bellas artes. Allí se plantea la unificación de las artes bajo el concepto de belleza y buen gusto. Hasta entonces, sólo se concebían seis bellas artes: pintura, escultura, arquitectura, música, danza y literatura. En 1911, Ricciotto Canudo propuso añadir a la lista de bellas artes al cine que recibió el nombre de séptimo arte.

Es vital que podamos sentir, vivir, identificar y valorar nuestras relaciones con los lenguajes artísticos. Nos referimos a que las expresiones artísticas están ahí, presentes en nuestro cotidiano, en los lugares por donde andamos, en nuestro barrio, en nuestros modos elegidos para contar lo que nos pasa, en nuestras maneras de celebrar, de reclamar, de salir de una situación de angustia, etc. Aún quedan ideas en nuestra sociedad que sostienen que el arte es de “elite”, es decir que no es para toda la población sino sólo para algunas personas. **Todas las**

personas tenemos derecho al acceso a la formación artística y al consumo de piezas artísticas.

Ahora que sabemos qué son los lenguajes artísticos y cómo se clasifican, nos vamos a adentrar en la especificidad de algunos de ellos. Esto nos va a poner en situación de jugar, ver, escuchar, trabajar con nuestras manos, MO-VER-NOS. ¡Es tan difícil leer o hablar de arte sin poner el cuerpo en acción! Todo será más fácil de entender si nos animamos a hacer la experiencia de que los lenguajes artísticos nos atraviesen. ¡Vamos!

Artes visuales

Las artes visuales son las primeras que vienen a nuestra mente en el momento de pensar en ARTE, ya que desde pequeños pintamos, dibujamos, garabateamos con diferentes materiales y en diferentes formatos. pero implican mucho más que ello, Vamos a descubrir el primer lenguaje artístico, **las artes visuales.**

Glossary / Glosario

Una elite o élite es un grupo de personas que goza de un estatus privilegiado y que actúa como rectora en los órdenes de vida de una sociedad, comunidad o institución. La palabra, como tal, proviene del francés élite, y esta a su vez deriva del verbo francés élire, que significa 'elegir'. (significados.com)

Let's work / A trabajar

Activity 27 / Actividad 27

¡Nos vamos de paseo por diferentes muestras de arte!

a. En el museo Francisco Tamburini vamos a observar la muestra “Mujer Frente al espejo”

La muestra se encuentra organizada por el Banco de Córdoba (BANCOR) y la Universidad Provincial de Córdoba (UPC).

Dicha actividad expone las diversas formas en que la mujer ha sido y es representada en las obras de arte según el contexto que en ese momento la rodea.

<https://www.youtube.com/watch?v=35SY3WF-xRw>

- b. Realicemos una lista de elementos que observamos en la muestra. Escribamos lo que más nos llamó la atención: ¿En qué consiste la muestra?
- c. Ahora visitaremos a la Exposición “Senos”, en el Museo Nacional del Grabado | Ministerio de Cultura

https://www.cultura.gob.ar/exposicion-senos-en-el-museo-nacional-del-grabado_7185/

- d. Realicemos una lista de elementos que observamos en la muestra. Escribamos lo que más nos llamó la atención: ¿En qué consiste la muestra?
- e. Por último recorreremos las calles importantes monumentos y esculturas con figuras de mujer. [La figura de la mujer en la escultura argentina | Ministerio de Cultura](https://www.cultura.gob.ar/la-mujer-en-la-escultura_7315/)

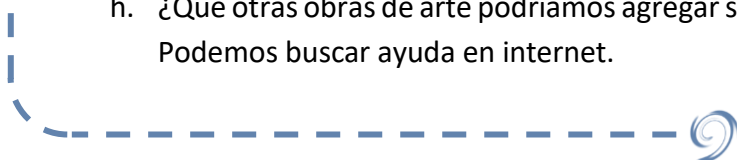
https://www.cultura.gob.ar/la-mujer-en-la-escultura_7315/

- f. Realicemos una lista de elementos que encontramos en la muestra. Escribamos lo que más nos llamó la atención: ¿En qué consiste la muestra?
- g. Ahora en general ¿qué elementos observamos y coinciden en las tres muestras?

Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3

- h. ¿Qué otras obras de arte podríamos agregar si realizáramos una **muestra** de artes **visuales**? Podemos buscar ayuda en internet.

Let's define / Vamos definiendo

Las **Artes visuales** son conjunto de manifestaciones artísticas de naturaleza visual, entre las que se cuentan las de disciplinas plásticas, las nuevas formas de expresión aparecidas durante la segunda mitad del siglo XX y las manifestaciones artísticas más producto de las nuevas tecnologías y los nuevos medios.

<http://ded.uanl.mx/project/las-artes-visuales>

Entre las disciplinas plásticas se encuentran:

- ✓ La pintura
- ✓ El grabado
- ✓ El dibujo
- ✓ La escultura

Entre las nuevas formas de expresión aparecidas durante la segunda mitad del siglo XX podemos nombrar

- ✓ La fotografía
- ✓ Las intervenciones
- ✓ La performance
- ✓ El graffiti

Lo que tienen en común las disciplinas anteriormente nombradas es la utilización de los elementos visuales, es decir: el punto, la línea, el plano, la forma o el volumen y el color, en un espacio determinado.

Los elementos que componen las artes visuales

Elementos de las artes visuales:

El punto: Elemento primario de la expresión plástica. No tiene dimensiones, solo tiene posición.

La línea: Es el elemento resultante del movimiento del punto. Tiene dirección, cuando esta es invariable tenemos una línea recta. Reemplazamos la palabra "movimiento" por la palabra "tensión", que es la fuerza interior del elemento. Hay líneas simples y complejas; rectas, curvas, quebradas, onduladas. Según su posición: vertical, horizontal, inclinada. Según el rastro: fina, gruesa, difusa, irregular, precisa, etc.

El plano o Superficie: Es la magnitud continua que tiene dos dimensiones, largo y ancho, pero no espesor o profundidad. Las superficies pueden ser verticales, horizontales, inclinadas, cóncavas, convexas, torcida, distorsionada, curvada, angular, etc.

El color: Es el elemento más expresivo del arte y es visto mediante la luz reflejada en una superficie. El color es utilizado para crear la ilusión de profundidad, mientras los colores rojos parecen acercarse, los azules parecen retroceder en la distancia. Los colores primarios son: rojo, azul y amarillo. Cuando los colores primarios se mezclan se crean los colores secundarios: verde, violeta y naranja. Los colores terciarios se obtienen mediante la mezcla de un primario y un secundario: amarillo-naranja, rojo-naranja, violeta-rojo, azul-violeta, azul-verde y amarillo-verde.

La Forma: Es un elemento cerrado en sí mismo. Si a la línea le damos continuidad con cambios de dirección y la cerramos, estaremos formando una forma. La forma es una zona que define objetos en el espacio. Puede ser geométrica (como cuadrados o círculos) u orgánica (como formas naturales o libres).

Las formas pueden ser bidimensionales (largo y ancho) usualmente delimitadas por líneas o tridimensionales (largo, ancho y altura). Al visualizar una obra de arte, lo primero que observamos son representaciones con una forma determinada, ya sean figurativas o abstractas.

La Textura: La textura es la cualidad de una superficie que puede ser vista o sentida. Hay dos tipos de textura: la óptica (visual) y la textura que se puede tocar (táctil). Las texturas pueden ser ásperas o suaves, blandas o duras.

Fuente: <https://artesvisuales64.tumblr.com/Elementos%20visuales>

Useful tip / Una ayudita

Como espectadores podemos realizar una crítica a las obras artísticas a la hora de apreciarlas. Para ello debemos:

- *Conocer sobre su autor/a*
- *Ubicarnos en un contexto para situarnos en el mensaje*
- *Conocer el significado de los elementos utilizados para construir la obra, esto independientemente de la disciplina artística de la que se trate, ya que el arte puede valerse de muchos recursos para generar productos con finalidades estéticas.*

Una vez realizado ese análisis podemos distinguir entre lo objetivo que reconocemos, y lo subjetivo, es decir, lo que sentimos ante la obra.

Glossary / Glosario

Crítica del arte: La crítica de arte es un género, entre literario y académico que hace una valoración estética sobre las obras de arte, artistas o exposiciones, en principio de forma personal y subjetiva, pero basándose en la Historia del arte y sus múltiples disciplinas, valorando el arte según su contexto o evolución. Es a la vez valorativa, informativa y comparativa, redactada de forma concisa y amena, sin pretender ser un estudio académico, pero aportando datos.

“describir aquello de lo que trata la obra -lo que significa- y cómo este significado está incorporado en la obra. (...) se debe escribir de manera que los ensayos se puedan leer por sí mismos. Y esto significa que pienso idealmente en ellos como literatura para el pueblo”.

A. C. Danto

Let's work / A trabajar

Activity 28 / Actividad 28

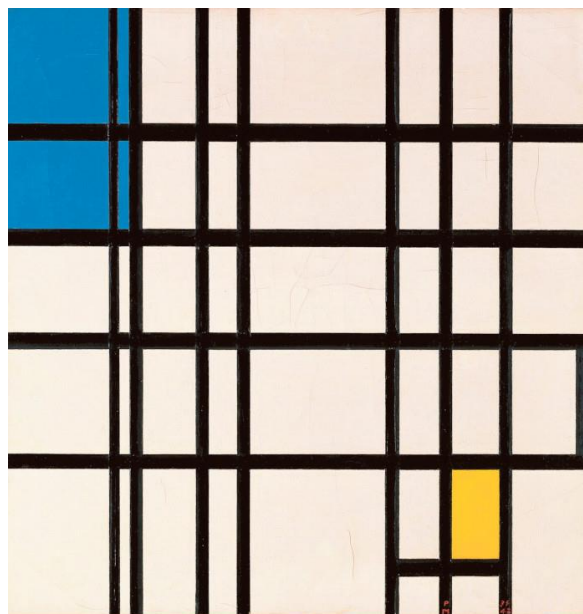
- Observemos las siguientes obras de arte.
- Definamos qué elemento de las artes visuales predomina en cada caso.

River Landscape with a boat, 1884, Georges Pierre Seurat. Imagen

Pablo Picasso - los tres músicos - cubismo

Piet Mondrian - abstracto

Collage de Pop Art, Andy Warhol

Elijamos una de las obras anteriores y realicemos el trabajo de la crítica:

- ¿Quién es el autor/a?
- ¿En qué época fue realizada esa obra?
- ¿Qué elementos podemos observar objetivamente en la obra?
- ¿Qué nos genera esta obra (subjetivo)?

Activity 29 / Actividad 29

- Tomemos una foto a tu mano. Luego, dibujemos la silueta de nuestra mano, varias veces. A cada una intentemos retratarla de diferentes maneras, buscando en una utilizar el punto, en otra solo la línea, otra con figuras geométricas, otra copiando lo

mejor posible lo que ves, tratemos de realizarla en 3d como una escultura o grabarla en un trozo de jabón; y por último reversionando la realidad.

- b. Durante el 2020 muchas personas pudieron jugar a ser artistas, nos animemos a jugar con la actividad “el museo en cada casa”

Let's watch / Veamos: Un museo en cada casa

<https://youtu.be/ss8bYCRRHas>

Further information / Para saber más:

A lo largo de la historia, la manera de conceptualizar, apreciar y producir piezas de artes visuales fue cambiando, al igual que la sociedad misma fue evolucionando. Vamos a ver el museo interactivo donde podremos apreciar obras de los distintos movimientos artísticos.

<https://historia-arte.com/movimientos>

Entre el año 2020 y 2021 aparecieron en nuestra ciudad muchos murales. Vamos a descubrirlos. Muralistas de la ciudad

Let's watch / Veamos: Córdoba: La Costanera quedó a puro color con los nuevos murales

<https://youtu.be/QLYF40kuyN8>

Para tener en cuenta.

¿En qué formas y oficios aparecen y se organizan las artes visuales?

✓ Museógrafo/a	✓ dibujante
✓ caricaturista	✓ muralista
✓ fotógrafo/a	✓ crítico/a de arte
✓ pintor/a	✓ curador/a
✓ publicista	✓ galerista
✓ artesano/a	✓ restaurador/a
	✓ ceramista

Glossary / Glosario

Curaduría en arte: Esta profesión surge a partir de la idea de un conservador de arte. Se trata de una persona capacitada en el conjunto de saberes que posibilitan la exposición, valoración, manejo, preservación y administración de bienes artísticos, formado principalmente, aunque no exclusivamente, en historia del arte y estética. Se encarga del trabajo en museos, las exposiciones artísticas y el coleccionismo de arte. Organiza y administra las exposiciones y las comprende como un todo analizando las obras, los artistas y el contexto social.

Fuente: ecured.co

Danza

A continuación, vamos a zambullirnos en otro de los lenguajes artísticos, la danza...

¡Que no decaiga la posibilidad de poner el cuerpo para seguir aprendiendo, para profundizar el autoconocimiento y la posibilidad de expresarnos y comunicarnos desde el cuerpo!

Actividad grupal

Vamos a “danzajugar” en grupo: La propuesta se llama: “Mi nombre en movimiento” y tiene dos momentos.

Vamos a caminar por el espacio, como cada quien quiera.

- a. Mientras caminamos vamos a prestar atención a 2 cosas: el espacio y quienes andan caminando por él. ¿Cómo es el espacio? ¿Qué olor hay en el lugar? ¿Nos hace acordar a algo eso que vemos, eso que olemos? ¿Quiénes están en este espacio? ¿Conocemos a todas las personas que están aquí? ¿Sabemos sus nombres? Cuando nos encontramos con la mirada de otra persona la saludamos. Intentemos saludos que no sean los convencionales; podemos saludar con los talones, con las cejas, con las rodillas, un saludo creativo y original: “Made in nuestro grupo”.
- b. Luego de la caminata y los saludos nos vamos a ubicar en ronda. Allí cada uno de nosotros/as va a compartir su nombre, no sólo pronunciándolo sino también acompañando la pronunciación con un movimiento corporal (puede involucrar todo el cuerpo, sólo una parte y también traslados). Finalizada una participación el resto del grupo repite nombre y movimiento. Cuando todo el grupo se haya presentado, si nos animamos a más, podemos repetir todos los movimientos, uno tras de otro, a la señal de “Ahora el movimiento de Paola, ahora el movimiento de Juan...”.

“El cuerpo y todo lo que de allí se desprende: reconocerlo, aceptarlo, descubrirlo en relación con el mundo y con los otros (...). Cada danza jugada, cada juego danzado es un universo de posibilidades diferentes cada vez”.

Fuente: Caludia Mankoff. Julieta Palermo. “Ludoteca Bailable. Propuestas lúdicas para la danza”. Quo Vadis Ediciones Visionarias. Mayu Sumaj. Córdoba. 2019

Let's work / A trabajar

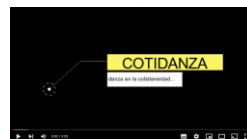
Activity 30 / Actividad 30

- a. Veamos un video que recopila palabras y danzas de estudiantes del Profesorado de Danza de la Universidad Provincial de Córdoba, realizado durante el cursado de la carrera en pandemia por covid-19.

Let's watch / Veamos: Cotidanza

<https://youtu.be/NBfc4G4csng>

- b. Escribamos qué palabras o frases nos llamaron la atención del texto que se escucha en el video...
- c. ¿Qué es la danza para nosotros/as? compartamos estas respuestas con el grupo. identifiquemos similitudes y diferencias.

Actividad grupal

Vamos a “danzajugar” otra vez.

- a. Para entrar en calor vamos a hacer memoria de la ronda de nombres con movimiento. ¿Nos acordamos?
- b. Ahora vamos a caminar por el espacio siguiendo las consignas que nos indicará la tutora o tutor. Caminar por el espacio como si...
 - ✓ el piso estuviera caliente
 - ✓ nos persiguiera un león
 - ✓ el piso estuviera lleno de espinas
 - ✓ si tuviéramos mucho sueño
 - ✓ si nos doliera el pie
 - ✓ si estuviéramos colgados/as de sogas o lianas
 - ✓ si flotáramos en el aire
 - ✓ si fuéramos un bicho bolita
 - ✓ el piso estuviera resbaladizo
 - ✓ si pudiéramos volar
 - ✓ si cargáramos un piano en la espalda
 - ✓ si fuéramos un robot
 - ✓ estuviéramos del camino al cole
- c. Cuando se haya jugado con esas diferentes consignas volvemos a la ronda. Vamos a trabajar en grupos o en plenario las siguientes preguntas:
 - 1. ¿Cómo se puso el cuerpo en las diferentes consignas para caminar?
 - 2. ¿Con qué palabras describirían los diferentes movimientos que salieron en la caminata? ¿cómo eran?
 - 3. ¿Caminaron siempre a la misma altura respecto al piso? ¿A veces el cuerpo entero estaba más o menos cerca del piso? Describamos lo que pasó.

Veamos un poco más de danza.

Un poema hecho danza.

<https://fb.watch/96dj3l-Viv/>

Danza de a dos, movimientos que hablan.

<https://fb.watch/780AjXEwIX/>

“Danzamos para celebrar y recordar, para recibir y despedir, para expresar nuestros enojos y demandas, danzamos por amor a la vida, a la tierra, para saber quiénes somos y quiénes fuimos, danzamos para reunirnos como pueblos con identidad”.

Fuente: Caludia Mankoff. Julieta Palermo. “Ludoteca Bailable. Propuestas lúdicas para la danza”. Quo Vadis Ediciones Visionarias. Mayu Sumaj. Córdoba. 2019

Let's define / Vamos definiendo

Patricia Stokoe (1978) dice que el cuerpo es en la danza lo que el instrumento musical es a la música. Es por ello que el trabajo y ejercicio permanente con el cuerpo son actividades cotidianas en las clases de este lenguaje. (...) se entiende a la danza como un hecho estético y cultural situado en un contexto sociocultural determinado. (...) La danza produce imágenes poéticas y sentido, a partir del cuerpo. Esta capacidad ubica al cuerpo en un lugar de privilegio: es la herramienta principal del lenguaje. (Diseño Curricular Educación Secundaria - Documento de Trabajo 2009-2010 - Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba)

En otras palabras, “la danza es una disciplina artística que tiene como objeto de estudio el movimiento. Implica el desarrollo del sentido kinestésico, potencialidad motriz, técnica, expresiva y estética”.

Fuente: K. Rodriguez, I. Marcantonelli, M. Macchione, V. Brochero, V. Bossio. “La Danza va a la Escuela. Procesos de Escolarización de la Danza en el Sistema Educativo Cordobés”. Quo Vadis Ediciones Visionarias. Mayu Sumaj. Córdoba. 2020

Glossary / Glosario

Kinestésico. Si uno busca el término kinestesia en un diccionario de castellano, es probable que no lo encuentre. Sí, en cambio, hallará cinestesia. Ambos conceptos, de todos modos, se refieren a lo mismo: la kinestesia está vinculada a cómo se perciben la posición y el equilibrio de las diversas partes del cuerpo. Se trata de aquellas sensaciones que distintos puntos corporales se encargan de transmitir continuamente a los centros nerviosos, sean provocadas por agentes internos o externos (<https://definicion.de/kinestesia/>)

¿Cuáles son los elementos constitutivos del movimiento?

Ariana Andreoli -bailarina, coreógrafa, docente y actriz radicada en Córdoba- nos invita a comprender “los elementos corporales como materia prima que enriquecen cualquier tipo de danza”. En esta dirección los componentes del lenguaje son el **cuerpo**, el **espacio** y el **tiempo** y las relaciones posibles entre esos tres elementos. La exploración, juego, registro y conciencia de estos elementos y sus posibles combinaciones nutren la experiencia de composición coreográfica, aportando a la profundidad y la poética del lenguaje de la danza.

Further information / Para saber más:

Ariana Andreoli nació en Buenos Aires el 12 de mayo de 1976. Desde marzo de 2001 reside en Córdoba. Es bailarina, coreógrafa, actriz clown, directora, educadora. Actualmente está terminando de escribir su primer libro. Para conocer más de ella www.arianaandreoli.blogspot.com.ar lg @aridanzaandreoli

A continuación, citamos textual una producción teórica de Ariana Andreoli sobre los componentes del movimiento, en el marco de su tarea docente en la cátedra Composición Coreográfica 3 del Profesorado de Danza de la Universidad Provincia de Córdoba: **Cuerpo, espacio y tiempo**.

1. Cuerpo:

Algunos elementos a tener en cuenta:

Peso: uso del peso.

- ✓ En primera instancia ir a favor de la gravedad. Soltar.
- ✓ Sostener (calidad flotado - conducido - liviano)
- ✓ Soltar (caer - súbito)
- ✓ Suspende (detención y proyección - momento de inspiración larga)
- ✓ Laban hace referencia a la relación peso y temporalidad mencionando el tiempo sostenido y el súbito. Aquí agregamos la suspensión.

Articulaciones, huesos

- ✓ Circularidad - rolar - rodar - Espirales
- ✓ Generar espacio en las articulaciones, espacio entre un hueso y otro. Mover desde las articulaciones. Mover desde el hueso.

Respiración: uso de la respiración como motor del movimiento.

Modos (ejemplos): inhalación y exhalación larga y profunda / inhalación larga - exhalación súbita / relación de la respiración con la expansión o contracción.

Apoyo-transporte-proyección.

Conciencia de puntos y superficies de apoyo, desde donde (anclar); hacia dónde (empuje y transporte, proyectar desde los espacios internos); por donde (proyección hacia espacio externo, recorrido).

- ✓ **Volumen:** conciencia de la tridimensionalidad del cuerpo.
- ✓ **Tono:** eliminar tensiones innecesarias. Aplicar el tono justo para el movimiento a realizar.
- ✓ **Amortiguación - Rebote:** resultado de la combinación y variables de uso de peso, apoyos, conciencia articular y aplicación de tonos musculares.
- ✓ **Energía:** conducir el flujo de energía.
- ✓ **Sonido:** la posibilidad de incorporar la voz como movimiento.

2. Espacio:

Entenderemos al espacio, por toda composición conformada por la materia y por la relación entre materias. Esto implica lo sólido, tangible, como lo que solemos llamar “espacio vacío” o desde el imaginario colectivo, decir ‘hay espacio’ que implica un sector que no incluya ningún objeto o materia sólida; pudiendo estar allí nosotros. Espacio es un lugar cuando cobra identidad, es ubicación, sector, asociado al verbo estar y a terminologías como aquí, ahí, allí, allá. Implica trayectorias, niveles, planos, dimensiones. Es el lugar por dónde transitamos, nos desplazamos, nos movemos. Pero también es el espacio de referencia de nuestros pensamientos, y al hablar del mismo decimos que es el que contiene a la persona y es por ella percibido. Entre la persona y su medio ambiente físico hay un flujo de información, y las impresiones que recibe transforman el espacio físico en espacio perceptivo.

Elementos propios del espacio:

- ✓ **Diseños y Trayectorias:** son líneas que ejecuta el cuerpo o algunas de sus partes en el espacio. Hay autores que diferencian trayectorias de diseños, considerando a los primeros como los trazados sólo con los pies en el piso, en cambio los diseños se realizan en todo el espacio y no solo con los pies. En todo diseño o trayectoria podemos encontrar líneas rectas y/o curvas y asimismo, todas las variantes de cada una de ellas y sus combinaciones posibles.
- ✓ **Figura y Forma:** si bien algunos autores/as consideran figura y forma como sinónimo, nosotros preferimos diferenciarlos, entendiendo a la figura como resultante de la unión de diseños sobre un plano, mientras que la forma asume las posibilidades de tridimensionalidad.

- ✓ **Dirección:** es el camino o rumbo que el cuerpo sigue en sus movimientos. Paul Love reconoce nueve direcciones principales: en su lugar, hacia delante, hacia atrás, lado derecho, lado izquierdo, adelante en diagonal derecha, adelante en diagonal izquierda, atrás en diagonal derecha e izquierda. Nosotros/as consideramos también las direcciones emergentes del arriba y abajo y las respectivas diagonales que podamos trazar. En estos caminos también integramos las posibilidades de cambiar el sentido, entendiendo al mismo como “ir y volver” de un punto al otro sin modificar la dirección.
- ✓ **Foco:** punto de referencia que direcciona la mirada u objetivo del movimiento.
- ✓ **Planos:** delimitamos tres planos que, si bien no son únicos, son básicos en relación al movimiento: Plano frontal o vertical es el que divide el cuerpo en una parte anterior y otra posterior. Plano horizontal o transverso es el que pasando por las caderas divide al cuerpo en el arriba y el abajo. Plano anteroposterior, sagital o cardinal que divide al cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda.
- ✓ **Niveles:** consideramos tres niveles de referencia: bajo, medio y alto dependiendo de la distancia de nuestro centro en relación al suelo.
- ✓ **Simetrías:** la palabra simetría indica la adecuada proporción entre las partes de un todo respecto del mismo. Puede ser en relación al espacio total, al propio cuerpo o en relación con otros cuerpos (dúos, tríos, grupo).
- ✓ **Paralelos:** es la organización de los movimientos del cuerpo que se concretan con dos o más partes, en la misma dirección y al mismo tiempo. Pero esta posibilidad de trabajar en paralelos no se limita al propio cuerpo, ya que tratándose de dos o más personas también se podrán organizar de manera que cada uno haga el mismo movimiento, en la misma dirección y al mismo tiempo.

3. Tiempo:

Según Aristóteles el tiempo es “el número” del movimiento según un “antes y un después”. Según Kant, el tiempo es sucesión frente al espacio, expresión de contigüidad. Stone y Clurch dicen: El tiempo es una dimensión causal, pero de modo más general proporciona el marco dentro del cual orientamos, organizamos y coordinamos nuestras vidas. Regulamos nuestra conducta de acuerdo con relojes, calendarios y horarios: recordamos, prevemos, planeamos. Pero tenemos también un tiempo personal que sólo parcialmente coincide con los esquemas formales del tiempo.

Los elementos del tiempo son:

- ✓ **Duración:** se refiere al aspecto cuantitativo del tiempo. Es el tiempo que transcurre entre el comienzo y el fin de uno o varios movimientos o sonidos; podemos hablar de intervalos cortos o largos.
- ✓ **Periodicidad:** es la repetición de movimientos o sonidos idénticos o análogos a intervalos regulares de tiempo. Se dice también de la frecuencia con que se repitan el o los movimientos en una misma unidad de tiempo.
- ✓ **Sucesión:** significa que las acciones suceden una tras otra en el tiempo, es cuando a una acción le sigue a otra. Nos da la idea de un antes y un después.

- ✓ **Secuencias:** es la serie o sucesión de movimientos o sonidos que guardan entre sí cierta relación. La diferencia con la sucesión estaría dada porque aquí los movimientos conforman una estructura en la que cada uno tiene relación con los demás.
- ✓ **Alternancia:** se trata de la sucesión alternativa de determinados movimientos que se producen con cierta regularidad.
- ✓ **Simultaneidad:** nos referimos a los movimientos que ocurren en el mismo tiempo que otros. Coinciden en el tiempo.
- ✓ **Velocidad:** se trata de la relación entre el espacio que se recorre y el tiempo empleado para recorrerlo.
- ✓ **Ritmo:** (de Murray Shafer, Limpieza de Oídos) el ritmo es dirección. El ritmo dice 'Yo estoy aquí y quiero ir hacia allá'. (...) El ritmo divide el todo en partes. El ritmo articula un trayecto como si fueran pasos (dividiendo todo el recorrido en partes) o cualquier otra división arbitraria del mismo.

Let's work / A trabajar

Activity 31 / Actividad 31

¡A trabajar! O mejor dicho ¡a bailar!

Nos animemos a jugar con las calidades de movimiento: Miremos estos videos que un profe hizo para sus estudiantes. ¿Jugamos un rato a ser sus estudiantes? El profe nos va invitar a inventar una secuencia corta y bailarla con diferentes calidades de movimiento.

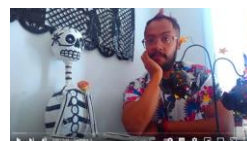
Una vez que tengamos la secuencia lista, nos animemos a grabar los ejercicios y compartir esos videos en el espacio de tutoría. Allí podemos presentar y enseñar la secuencia para que todo el grupo pueda aprenderla y bailarla.

Calidades de movimiento en relación al tiempo, el espacio, el flujo:

Let's watch / Veamos: Calidades de movimiento (Completo)

<https://youtu.be/8zGT8wRHCF4>

Let's watch / Veamos: Calidades del movimiento PRIMERA PARTE (TIEMPO Y ESPACIO)

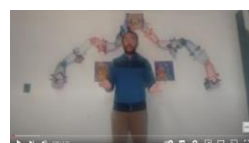
<https://youtu.be/6icg0j-JWIY>

Let's watch / Veamos: Calidades del movimiento SEGUNDA PARTE (PESO Y FLUJO)

<https://youtu.be/Jr4Zpz0ariA>

Nos tomemos un ratito para conversar con nosotros/as mismos/as.... Nos hagamos preguntas:

¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos hoy? ¿Cuál es la emoción que sentimos en este momento?

Clasificación de las danzas

Si bien existen diversas clasificaciones o categorías de los diferentes tipos de danza, en este apartado nos enfocaremos en nombrarlas desde la palabra y la experiencia de dos docentes de danza cordobesas.

Las Profesoras de nivel secundario Laura Cornejo y Carina Farinich, a partir de sus experiencias como bailarinas y docentes nos invitan a mirar los diferentes tipos de danza desde la siguiente clasificación (el siguiente contenido es elaboración propia de las docentes):

Further information / Para saber más:

Laura Cornejo nació el 29 de noviembre de 1987 en Villa Dolores, Córdoba. Es bailarina, educadora, directora y escritora. Actualmente cursa la carrera de Licenciatura en Arte y Gestión Cultural. En el año 2021 presentó su libro "Bailes y Poéticas Serranas. Otra manera de significar la danza".

Para conocer más de ella:

<https://www.cba24n.com.ar/espectaculos/laura-cornejo-autora-de--bailes-y-poeticas-serranas-a6170ae3b5b6620496b9370e2> <https://diariohoy.net/espectaculos/laura-cornejo-la-danza-me-devuelve-a-la-vida-179923>

Danza Ritual:

A lo largo de todas las épocas, la danza ha sido un aspecto importante de todas las culturas. Entre las culturas primitivas, el baile fue una de las formas principales de expresión social y ritual religioso. Los hombres y las mujeres bailaban para ganarse los favores de los dioses, quienes proporcionaban el alimento, el refugio, la salud y la seguridad. Bailaban para expresar su alegría en los nacimientos, su felicidad en el amor, su valor en la guerra y su tristeza frente a la muerte.

La danza, que muchos historiadores han señalado como la más antigua de las artes, es paradójicamente, en su forma culta, la de más reciente aparición entre nosotros.

Las raíces del movimiento bailado se encuentran en el hombre primitivo, para el cual su danza es la vida, y lo manifiesta mediante ceremonias, conjuros, ritos, produciendo efectos sobre los fenómenos naturales, es decir tenían un carácter mágico-religioso y ritual. En la actualidad existen muchas danzas de carácter ritual con una intencionalidad clara.

Danza Social:

La danza se incorporó a la vida de los seres humanos como herramienta de lenguaje, es decir, con un fin social. Como bien sabemos, la danza tiene el poder de comunicar, independientemente de nuestras habilidades lingüísticas.

La danza social es una categoría de danza que tiene una función y contexto social. Los bailes sociales están destinados a la participación más que al rendimiento y pueden ser dirigidos y seguidos con relativa facilidad. Los seres humanos tenemos una capacidad innata a los estímulos musicales, por lo que somos capaces de reaccionar ante una música que nos agrada de manera motriz (típico momento en el que suena una canción que te gusta mucho y empiezas a bailar o hacer movimientos con la cabeza siguiendo el ritmo).

Entre los múltiples beneficios que existen en la práctica de la danza, uno de los más destacados es el hecho de que potenciamos las relaciones sociales. Bailar nos da la oportunidad de abrirnos en otros círculos y conocer personas que comparten la misma pasión que nosotros/as.

Danza técnica Profesional:

A diferencia de otras disciplinas o ciencias, en la danza hacer una carrera de Bailarín Profesional, o Bailarina, requiere no solo de estudios sino de experiencia y trabajo. Ser bailarín profesional es mucho más que haber estudiado y haber aprobado una serie de materias, implica dedicación, trabajo y esfuerzo fuera de la estructura académica curricular.

El estudio de la Danza tiene el objetivo de difundir nuevas culturas y artes a través de movimientos corporales estilizados.

La expresión mediante el cuerpo, el movimiento, la música, el arte y la cultura resume el objetivo de un profesional de danza o bailarín. La carrera ofrece conocimientos artísticos y técnicos de los diferentes estilos de danza y habilidades e instrumentos para reconocer las artes visuales, las coreografías y las producciones escénicas que rodean el teatro.

El estudio de la Danza permite reconocer los distintos estilos teatrales desde óperas a comedias musicales, interpretar los valores étnicos del baile como festividades sociales e involucrarse en los procesos de enseñanza en escuelas y universidades. A través del avance en la carrera, se logra perfeccionar aptitudes relacionadas a la música como el buen oído y el conocimiento del sentido del ritmo, además de capacidades como mejoras en la memoria visual y de movimiento.

Las carreras relacionadas a la Danza son el Teatro, la Comunicación Audiovisual y la Dirección Escénica. La creación de ambientes, la fuerza del movimiento, la historia de la música y las ideas para innovar mediante la originalidad que acompaña cada estilo de baile forman parte de los intereses que muestran los profesionales de la Danza.

Danza folklórica:

La danza folklórica o danza típica, es un tipo de baile social, a menudo practicado en grupos, que forma parte del acervo cultural o tradicional de una sociedad o una cultura. El término proveniente de la voz inglesa folklore: “sabiduría popular”.

En otras palabras, se trata de bailes tradicionales, vinculados a la identidad de los pueblos y que suelen recoger parte de su imaginario o sus tradiciones en su vestuario, movimientos o en la época del año en que se realizan. Suelen darse en el marco de fiestas patronales, celebraciones nacionales o algún tipo de jubileo. No deben confundirse con las danzas ceremoniales ni con las étnicas, que generalmente están asociadas a ritos o a sociedades tribales. Comúnmente, estas danzas se inscriben en el folklore y en ocasiones pueden mutar su contenido, dando pie a variantes modernas y a reinterpretaciones de la tradición.

Let's work / A trabajar

Activity 32 / Actividad 32

- Vamos a repasar esto de la clasificación de la danza y a buscar ejemplos (podemos fijarnos en internet). Con esa información vamos a completar el siguiente cuadro:

Tipo de danza	Diferencias Con los otros tipos de danza	Similitudes Con los otros tipos de danza	Ejemplo
Danza ritual			
Danza social			
Danza técnica profesional			
Danza folklórica			

- b. Veamos la siguiente entrevista a una gran bailarina y coreógrafa de nuestro país: Silvia Zerbini.

<https://www.cultura.gob.ar/que-conocemos-acerca-de-nuestras-danzas-8433/>

- c. ¿Qué es lo que más nos llamó la atención de la entrevista?
d. ¿Conocíamos esta información? ¿Para qué nos puede servir saber esto?

Did you know...? / ¿Sabías que...?

Desde el año 2010 existe un Proyecto de Ley Nacional de Danza impulsado desde el Movimiento por la Ley Nacional de Danza. Este proyecto tiene por objetivo “el fomento, la promoción, difusión y preservación de la danza en todo el territorio argentino, en sus diversos géneros y manifestaciones a través de la creación del INDA, Instituto Nacional de la Danza. Fue presentado cuatro veces en el Congreso Nacional y aún no obtuvo tratamiento. El 12 de noviembre de 2019 se creó el Movimiento Federal de Danza para continuar trabajando en los ejes de organización que permitan impulsar el tratamiento de dicho proyecto”. Para más información <https://movimientofederaldedanza.com.ar/>

Para tener en cuenta.

¿En qué formas y oficios aparece y se organiza la danza?

Las personas que eligen formarse y dedicar gran parte de su tiempo a la danza se llaman **bailarines**. Existen diferentes lugares -privados, públicos y/o independientes- donde aprender diferentes técnicas dancísticas. Las/los bailarines pueden formar parte de **compañías, ballets, elencos, grupos independientes**, entre otros. Esos espacios suelen tener **maestras/os y/o directores, coreógrafos/as**. Puede pasar que un/a bailarín/a tome clases, estudie, pero elija dedicar la mayor parte de su tiempo a la **docencia**. También hay gente que se dedica a **investigar** en el campo de la danza.

Did you know...? / ¿Sabías que...?

El 10 de octubre es el día nacional de la danza.

Veamos el siguiente video
https://youtu.be/e_Di-iTwFxU

Glossary / Glosario

Coreógrafo/a. Es el/la profesional que dirige todo lo relacionado a la danza, y crea composiciones a través del movimiento corporal. Compone y enseña rutinas, coreografías.

<https://grandhotelier.com/que-es-coreografo/>

Further information / Para saber más:

Si hay más ganas de danza-jugar hay que ver este video: https://youtu.be/cvEHu_A7dKU

Estos enlaces nos pueden servir para conocer un poco más sobre el lenguaje de la danza:

Para conocer historia de la danza y más: <https://www.danzaballet.com/historia-de-la-danza/>

Para conocer proyectos de danza en la comunidad, danza comunitaria: <http://bailarinestlv.blogspot.com/>

Revista kiné: www.revistakine.com.ar

Revista Balletin Dance: www.balletindance.com.ar

✓ Revista DCO: <http://revistadco.blogspot.com/> (teoría coreográfica y cultura del cuerpo)

Revista Teatro al Sur: <http://www.teatroalsur.com.ar/26.html>

✓ Espacio en Internet, todo sobre Artes del Movimiento <http://www.movimiento.org/>

Revista el Apuntador <http://revistaelapuntador.com.ar/HOME.htm>

Revista el Vernáculo, Multiespacio Cultural <http://www.elvernaculo.com/>

Continuamos descubriendo las características de los lenguajes artísticos, ahora es el turno del Teatro...

Teatro

Actividad grupal

En tutoría presencial, o con las personas con las que vivimos nos tomemos un rato de juego con movimiento: Vamos a jugar al *Dígalo con mímica*. El juego consiste en representar con mímica una situación cotidiana: andando en colectivo, cumpleaños feliz, cumpleaños aburrido, cómo desayuno, un viaje en moto, un accidente de auto...etc. La situación elegida se representa frente a los demás, deben adivinar todo lo que sucedió en la escena. La actuación dura como máximo 1 minuto y medio.

Preguntas para después de jugar

- ¿Qué lugar se puso en escena en la historia de nuestra actuación?
- ¿Qué personas aparecieron en la historia de nuestra actuación?
- ¿Qué problema apareció en la historia de nuestra actuación?
- El problema, ¿con quién era? ¿con el espacio? ¿con uno mismo/a? ¿con algún objeto?
- ¿Qué movimientos y/o acciones realizamos con nuestro cuerpo para contar nuestra historia?
- ¿Qué emociones aparecieron en nuestra historia?

Let's define / Vamos definiendo

Al lugar donde se realiza la acción, el juego le llamaremos **Entorno**.

A los diferentes sujetos que actuamos, les llamaremos **Personajes**.

Al problema que apareció en nuestra actuación, le llamaremos **Conflicto**.

A las acciones que tuvieron lugar en nuestra actuación le llamaremos **Acciones Físicas**.

En este juego no pronunciamos palabra, pero si hubiéramos podido hablar, a aquello dicho le llamaríamos **Texto**.

Raúl Serrano, dramaturgo, actor, director y docente teatral define estos conceptos como los **elementos** de lo que en Teatro se conoce como **estructura dramática**.

Los elementos de la estructura dramática en el Teatro

Según Serrano:

El **entorno** es la suma del lugar en el que se desarrolla la escena y las condiciones dadas. Es decir, todo aquello que ha sucedido antes y fuera de la situación dramática y que incide sobre ella.

El **conflicto** es una fuerza real, que se ejerce o se reprime, contra aquello que se le opone. Distingue tres tipos de conflicto: del personaje con el entorno, con el otro (que es el más común) y consigo mismo.

El **sujeto** de la estructura dramática está pensado a partir de la corporalidad, incluye la voz y la acción. El actor piensa con el cuerpo. Toda actuación, aún una conversación realista, debe plantearse desde el cuerpo (...). El sujeto conoce haciendo y hace conociendo y, en la medida que acciona, se transforma a sí mismo en actor y en personaje. Se trata de un proceso en el que el pensamiento no precede a la acción. El actor asume los conflictos y las condiciones dadas del personaje y a partir de allí actúa en nombre propio. Se convierte en el personaje al accionar como éste.

Further information / Para saber más:

Raúl Serrano es actor, director y uno de los pedagogos más importantes del teatro argentino. Nació en San Miguel de Tucumán en el año 1934. Para conocer más de él:

<http://grupoambai.blogspot.com/2015/01/biografia-raul-serrano.html>

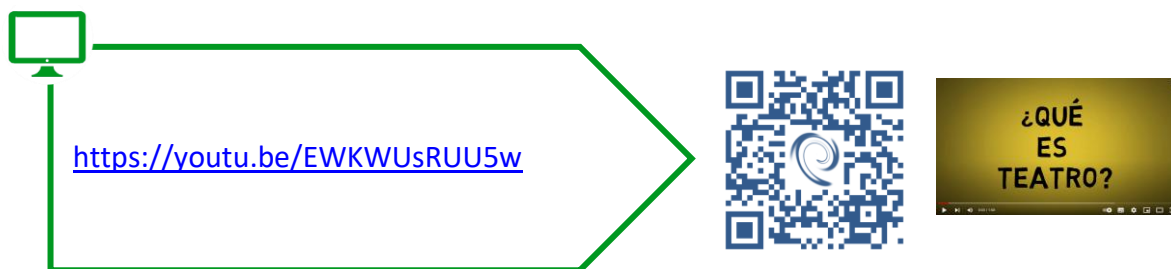
Las **acciones físicas** son aquello que integra y da vida a las distintas partes de la *estructura*. Es el lugar en el que se articula lo psíquico y lo físico. La concentración es la consecuencia y no la causa del trabajo del actor, por lo que no debe comenzarse por ella. Lo mismo sucede con la tensión muscular. La relajación no puede plantearse en abstracto, sino que es variable, depende de lo que la situación exige y se logra cuando el cuerpo se conecta con el objetivo a transformar. La acción debe tener un "para qué", por lo que no todo movimiento es una acción y aún la ausencia de movimiento puede ser activa.

El **texto** es la premisa y la consecuencia del trabajo. Constituye el punto de partida y de llegada de la actuación. Es incluido en la improvisación desde el principio, tal como hemos señalado. Cabe destacar que el tratamiento del texto desde el cuerpo, tal como lo propone Serrano, implica la explotación de todas las posibilidades plásticas de la voz, tanto en su sonoridad como en su articulación, por lo que estimula, por ejemplo, el entrenamiento imitando acentos extranjeros y la pronunciación de discursos poéticos, ampliando así la capacidad de registro del actor.

Cita textual. Fuente: <http://www.alternativateatral.com/nota312-informe-iii-el-metodo-de-las-acciones-fisicas-de-raul-serrano>

Veamos este video que nos acerca a una definición de teatro.

Let's watch / Veamos: TEATRO: DEFINICIÓN

El Lenguaje teatral según Augusto Boal

A. Boal, en su libro "Juego para actores y no actores" nos dice: "Todos los seres humanos son actores porque actúan y espectadores porque observan. Somos todos espectadores (...) Todo el mundo actúa, interactúa, interpreta. Somos todos actores, incluso los actores. El teatro es algo que existe dentro de cada ser humano y puede practicarse en la soledad de un ascensor, frente a un espejo, en un estadio de fútbol o en la plaza pública ante miles de espectadores. El lenguaje teatral es el lenguaje humano por excelencia y el más esencial. Los actores hacen en el escenario exactamente aquello que hacemos en la vida cotidiana, a toda hora y en todo lugar.

(...) El elemento más importante del teatro es el cuerpo humano, es imposible hacer teatro sin el cuerpo humano. (...) El teatro es una forma de conocimiento y debe ser también un medio para transformar la sociedad".

Traemos aquí las palabras que nos comparte Cristian Cavo, docente de la materia Juegos Teatrales en el Profesorado de Danza de la Universidad Provincial de Córdoba:

“Cada uno de nosotros/as actuamos, jugamos, desde que nacemos. Para aprender a hablar, comunicarse con otros/as, caminar y hasta andar en bicicleta todo ha sido un juego, porque es nuestra esencia como seres humanos. El juego nos pertenece. Las personas adultas también jugamos, por ejemplo, cuando caminamos por un lugar esquivando no pisar las rayas del piso, cuando hacemos una bolita de papel y la tiramos intentando encestar, cuando caminamos más rápido para ganar a otra persona que está más adelante y esa persona no sabe que nosotros estamos JUGANDO. El juego es para cada uno de nosotros/as, porque nos permite ser, transmitir emociones, sentir nuestro cuerpo, tal cual lo dice Augusto Boal. ¿Qué juegos recordas que jugabas? ¿Qué juegos jugas hoy?”

Aquí un espacio para contestar las preguntas que nos convida Cristian:

¿Qué juegos recordábamos que jugábamos?

¿Qué juegos jugamos hoy?

Further information / Para saber más:

Cristian Cavo nació el 20 de agosto de 1974 en Junín, Bs. As. Desde hace varios años reside en Córdoba. Es Profesor Universitario en Técnicas Teatrales. Es actor y ha participado en numerosos proyectos artísticos. Para conocer más de él Instagram: @cristian_teti_cavo

Actividad grupal

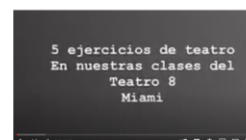
A moverse un poco:

Vamos a ver y a copiar -en grupo- los juegos que aparecen en el siguiente video:

Let's watch / Veamos: 5 ejercicios de Teatro para personas adultas

<https://youtu.be/WbqV9X-Oh6o>

¡¡¡A divertirse!!!

Let's define / Vamos definiendo

El teatro, como lenguaje artístico y fenómeno cultural y social, es esencialmente relacional, cumpliendo así una función comunicativa, dentro de un contexto que otorga significación a los elementos contenidos en su estructura. (...).

El teatro modifica la conducta del individuo en tanto funciona como acumulador de experiencias y registro sensible de su propio cuerpo, propiciando el manejo consciente de su energía. Incrementa además la capacidad de observación, otorgándole la posibilidad de abordar el análisis de distintas realidades y procesos, a partir del juicio crítico.

Fuente: Diseño Curricular Educación Secundaria - Documento de Trabajo 2009-2010 - Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba

En síntesis, el lenguaje teatral facilita el desarrollo de capacidades que abarcan diferentes dimensiones del arte: capacidad perceptiva, capacidad de producción teatral y capacidad de análisis crítico. Pero para poder expresar y poner en marcha una acción o verbalizar desde un lugar expresivo, es imprescindible conocer el propio cuerpo (en un sentido amplio) y sus posibilidades de acción y expresión, punto de partida necesario para el abordaje del lenguaje teatral, con la especificidad que lo caracteriza.

En este sentido, es clave el cuerpo como herramienta, única e intransferible, con sus posibilidades y limitaciones, desarrollando una acción en un espacio de ficción. Junto a él, la estructura dramática con sus elementos - sujeto, acción y conflicto. En relación con el entorno, constituirá el objeto de estudio de este lenguaje. La representación se organiza por medio de acciones de los personajes en situaciones dramáticas.

Afirma Patrice Pavis (2005): ejes privilegiados, como la escritura teatral, el actor, el espacio, la puesta en escena, la institución, lo ínter artístico, la recepción. Estos ejes deberían permitir una aproximación, a la vez teórica (académica, en el sentido de una descripción) y práctica (una realización que produce un objeto artístico)" (pp.499-500).

¿Existen diferentes tipos de teatro?

Hay diferentes formas de nombrar los tipos de teatro, pero te acercamos aquí algunas ideas para familiarizarnos con la diversidad que ofrece el lenguaje teatral.

- ✓ Teatro popular
- ✓ Teatro callejero
- ✓ Teatro de performance
- ✓ Teatro de máscaras
- ✓ Teatro autobiográfico (tu historia puede ser representada)
- ✓ Teatro del absurdo
- ✓ Teatro de comedia
- ✓ Danza Teatro
- ✓ Teatro infantil
- ✓ Teatro de improvisación
- ✓ Teatro de sombras
- ✓ Teatro de mimos
- ✓ Teatro de las personas oprimidas
- ✓ Teatro integrado

Let's work / A trabajar

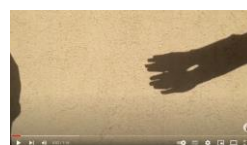
Activity 33 / Actividad 33

- a. Apreciemos un poco de teatro, veamos el siguiente video donde un grupo de docentes de educación artística ponen en escena sus manos...

Let's watch / Veamos: Manos a la sombra...

<https://youtu.be/W09MG5j-fd4>

- b. En alguna tutoría presencial, componer una pequeña dramatización. ¡A divertirse! Una propuesta para arrancar puede ser ubicarnos en un espacio al aire libre y jugar con estas preguntas y sus respuestas; ¿Qué me animo a decir en la luz? ¿Qué me cuesta expresar en la sombra?
- c. ¿Qué necesitamos hacer para llegar al producto final? Listemos las tareas o acciones.

Para tener en cuenta.

¿En qué formas y oficios aparece y se organiza el teatro?

Las personas que eligen formarse y dedicar gran parte de su tiempo a la actuación se llaman **intérpretes escénicos**. Existen diferentes lugares -privados, públicos y/o independientes- donde estudiar teatro. Las/los actores pueden formar parte de **compañías, elencos, grupos independientes**, entre otros. Para que las puestas de teatro sucedan no sólo se necesitan actores y/o actrices, también hace falta quién escriba la obra (**dramaturgo/a**), quien diseñe el vestuario (**vestuarista**) y la escenografía de la obra (**escenógrafo/a**). También las puestas de teatro, al igual que las danza tienen un importante despliegue de luces (**iluminador/a**) y sonido (**sonidista**). También en el campo del teatro hay gente que se dedica a la **docencia** y a **investigar**.

Did you know...? / ¿Sabías que...?

El 30 de noviembre es el día nacional del Teatro, compartimos un video realizado por el Canal Encuentro sobre la efeméride.

<https://youtu.be/Oq20zO3Zw30>

Este video nos muestra un poco más del Teatro en relación con las nuevas tecnologías:

Let's watch / Veamos: Teatro y nuevas tecnologías

<https://youtu.be/KMqntuy21KI>

Que no se agoten las pilas, aún nos queda mucho por descubrir. Ahora nos convoca el mundo de la música.

Música

A vibrar con las ondas sonoras...

Actividad grupal

Vamos a hacer música. ¡Todos/as podemos hacerlo!

Primero, rápido y sin pensar vamos a contestar la siguiente guía:

1. Cantemos la primera canción que se nos venga a la mente.
2. Ahora nos tomemos el pulso. Sí, el pulso que tiene nuestro corazón. Se puede buscar con dos dedos en el cuello o en la muñeca ¿Cuál es el ritmo de nuestro corazón? Lo marquemos con alguna otra parte de nuestro cuerpo: palmas, piernas, boca. Y ahora tratemos de cantar la canción con ese pulso de fondo.
3. Agarremos un vaso, o lapicero... lo que tengamos a mano. Marquemos un acompañamiento. Cualquier sonido puede acompañar lo que dice la canción. Seguro va a estar bien. Una ayudita: pensemos en algo que pueda contestarle al sonido del pulso.
4. Escuchemos un sonido que esté presente en donde estamos ¿qué hay? Lo utilicemos en la obra musical que estamos creando. ¡Vamos, Vamos que se puede!
5. Por último, lo grabemos y se lo enviemos a alguien, puede ser tu tutor/a o algún familiar... ¿Qué nos contesta? ¿Nos animamos a seguir contestando solo con sonidos?

Let's define / Vamos definiendo

Alberto Williams define a la música como "El arte de combinar los sonidos, nombrando y entonando las notas y midiendo el compás" o Rubertis la misma definición, pero le agrega " según reglas establecidas".

La música, como manifestación artística, es un producto cultural. Su fin es expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. Es un estímulo que afecta el campo perceptivo del individuo, creando experiencias estéticas en el oyente.

Claude Debussy (Compositor francés, 1862-1918), entiende a la música como "un total de fuerzas dispersas expresadas en un proceso sonoro que incluye: el instrumento. el instrumentista, el creador y su obra, un medio propagador y un sistema receptor". Al pensarlo de esa manera podemos comprender a la música como un lenguaje, con elementos y modos de escritura propios.

Elementos de la música:

Para poder crear o componer música necesitamos de elementos que nos ayudan a comprenderla. Ellos son:

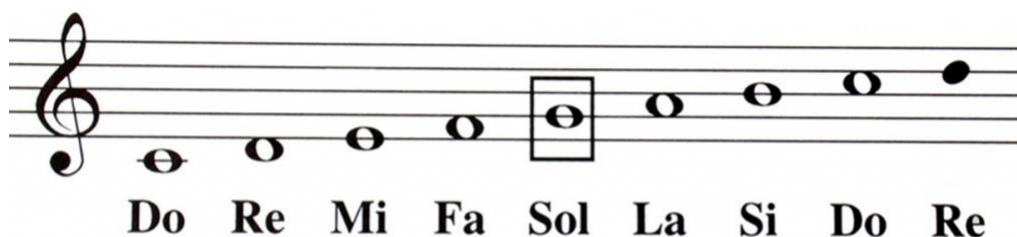
- **Melodía**

Es el conjunto de sonidos combinados en forma sucesiva (uno después de otro). Esos sonidos tienen nombre y son las notas musicales. Se escriben en el PENTAGRAMA, que es como se llama al espacio donde se escribe la música. Cuentan con 5 líneas y 4 espacios, que cada uno representa a una nota musical distinta.

**Did you know...? /
¿Sabías que...?**

Existen otras claves que organizan las notas musicales en diferente orden.

La clave de Sol y las notas en el pentagrama

- **Ritmo**

Es la duración de los sonidos y de los silencios. Para su escritura se utilizan las figuras rítmicas que pueden ser: Redondas, blancas, negras, corcheas, semicorcheas y sus respectivos silencios.

Aquí va el dibujo y la duración de cada una:

Figura rítmica	Silencio	Nombre	Duración
		Redonda	Cuatro pulsos
		Blanca	Dos pulsos
		Negra	Un pulso
		Corchea (un corchete)	Medio pulso
		Semicorchea (dos corchetes)	Un cuarto de pulso

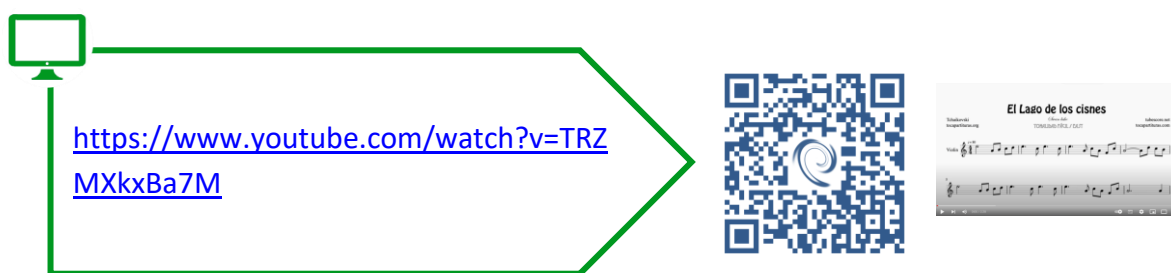
A estas figuras se las agrupa de diferentes maneras creando ritmos propios para cada obra musical.

- **Armonía**

Hace referencia a la combinación de diferentes sonidos o notas que se emiten **al mismo tiempo**, aunque el término también se utiliza para referirse a la **sucesión de estos sonidos emitidos a la vez**. La armonía funciona como acompañamiento o base de las melodías.

Para comprender los componentes de la música vamos a observar el siguiente video donde muestra una partitura, es decir la representación gráfica del sonido, y lo que suena en ella:

Let's watch / Veamos: El Lago de los Cisnes Partitura Fácil de Violín

Aunque la mayoría de las veces encontramos estos elementos en la música, existen movimientos artísticos que se basan en romper con la manera tradicional de hacer, componer e interpretar la música. Es así como la música contemporánea del siglo XX se encargó de hacer obras sin sonidos, o sin melodía o utilizando muchos sonidos juntos sin relación armónica o modificando los instrumentos.

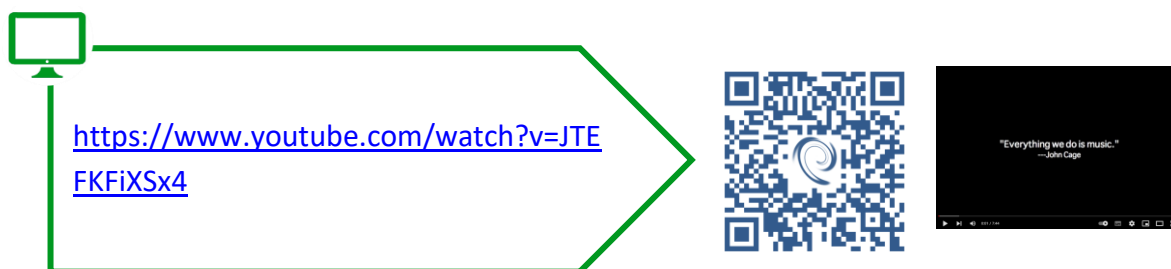

Let's work / A trabajar

Activity 34 / Actividad 34

Escuchemos algunos ejemplos:

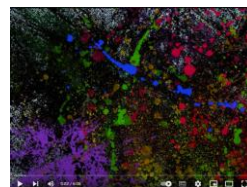
Let's watch / Veamos: John Cage's 4'33"

Let's watch / Veamos: Earle Brown: December 1952 (1952)

<https://www.youtube.com/watch?v=ONTtn462dA>

- ¿Qué reconocemos en la audición de estos videos?
- ¿Están todos los elementos?
- ¿Falta alguno?
- ¿Es una obra de arte? ¿Por qué?

Let's define / Vamos definiendo

Género musical es una categoría que reúne composiciones musicales que comparten distintos criterios de afinidad. Estos criterios pueden ser musicales (como el ritmo, los instrumentos, las armonías, etc.) pero también pueden ser características no musicales (como la región geográfica de origen, el período histórico, el contexto sociocultural, etc.)

Algunos criterios posibles para poder identificar el género de un tema musical pueden ser:

- ✓ **Cultural:** si es **música popular** o **música académica**. (¿a qué público está dirigido este tema?)
- ✓ **Composición:** si es **vocal:** utiliza la voz, **instrumental:** utiliza algún instrumento musical que puede ser de cuerda (como la guitarra), de percusión (como la batería) o de viento (como la flauta) o **vocal instrumental** (¿Cómo está compuesto este tema?)
- ✓ **Geográfico:** si es música oriental, europea, africana, centroamericana, etc.
- ✓ **Duración:** si es una pieza larga, breve o corta.
- ✓ **Función-carácter:** si es música sacra (religiosa) o profana (no religiosa)
- ✓ **Histórico:** aquí podemos decir que la música puede ser antigua, moderna o contemporánea.

En cambio, el **estilo musical** (¿qué música estoy escuchando?) es una manifestación musical que se diferencia por sus características originales e identificatorias. Algunos estilos musicales pueden ser:

Estilo	Algunos ejemplos
Pop	Madonna – Britney Spears – Telescopio
Rock	Rolling Stones – Charly García – Eruca Sativa
Salsa	Celia Cruz – Ruben Blades – Calle Vapor
Reggae	Bob Marley - Los cafres – Dread Mar I – Sig Ragga
Reggaetón	J Balvin – Wisin & Yandel - Ozuma
Jazz	Glen Miller – Orquesta Cuántica – Snarky Puppye
Blues	Nina Simone – Paula Rodríguez – Cesar Valdomir
Infantil	Canticuenticos – María Elena Walsh
Rap	Rimando entreversos – Miss Bolivia
Tango	Gardel – Julio Sosa – Astor Piazzolla – Adriana Varela
Cuarteto	Cuarteto Leo – La Mona Jimenez – Ulises – Magui Olave
Cumbia	Gilda - La Delio Valdez – Chocolate Remix - L -Gante
Trap	Duki – Trueno – Cazzu – Nicki Nicole – Nathy Peluso

Let's work / A trabajar

Activity 35 / Actividad 35

- ¿Cuál fue la última canción que escuchaste?
¿De quién es? ¿A que género pertenece? ¿Qué instrumentación tiene?
- Realiza una playlist con 5 canciones de distintos géneros y distintas agrupaciones.

✓

✓

✓

✓

✓

Glossary / Glosario

Playlist: Una lista de reproducción, del inglés playlist, es una lista de canciones, lo que popularmente siempre se conoció en el mundo hispanohablante como cancionero o repertorio, también puede utilizarse los términos catálogo musical.

- Para finalizar vamos a elegir una de las canciones de la lista de reproducción que realizamos y vamos a desarrollar los siguientes puntos:

- Vamos a ser **cantantes**: le cambiemos la letra del estribillo, y la cantemos a viva voz junto con el cantante original. Es una mezcla entre KARAOKE Y CONTRAFACTUM. Aquí vamos a escribir la nueva letra:

Glossary / Glosario

Contrafactum (latín, en plural, contrafacta) es, en música vocal, la sustitución de un texto por otro sin cambios sustanciales en la música.

Se trata de una técnica de composición musical que consiste en utilizar una melodía ya existente que tiene asociado un texto - es decir, una canción en la mayoría de casos - y cambiarle el texto sin hacer cambios sustanciales en la música, ni en melodía ni en armonía.

- Vamos a ser **instrumentistas**: construyamos un pequeño instrumento para acompañar el ritmo de la canción que elegimos. Aquí el paso a paso:

¿Cómo construir un tambor?

Necesitamos: Un bidón de 5 litros o de lavandina o un tacho de basura, o una botella con base lisa o un tarro de dulce de 5 o 10 kg. (No hace falta comprar nada, si buscamos seguro algo podemos reciclar en casa). Tenemos que ponerle un **parche**.

Veamos algunos ejemplos:

Ejemplos	Fotos orientativas
Esto es un pedazo de cuero o bolsa dura de plástico o radiografía o globo en uno de los extremos. Lo podemos unir con lana o pegarlo.	

Estos están hechos con bolsas de plástico resistentes los parches y con bidones o tubos de cartón los tachos	
Estos parches están hechos con globos y con latas los tachos	
Este está hecho con un parche de cuero y con un tarro de dulce de cartón el tacho	

Useful tip / Una ayudita

Si no logramos encontrar los elementos para construir nuestro tambor, podemos utilizar ollas o cualquier lata y hacerlo sonar. Lo importante es la intención que le demos a nuestro sonido, para que no sea ruido molesto sino una gran obra musical.

Did you know...? / ¿Sabías que...?

El 22 de noviembre es el día de la música:

<https://youtu.be/s0jsfYVxhGw>

https://youtu.be/SsBeERRJ_IQ

Para tener en cuenta.

¿En qué formas y oficios aparece y se organiza la música?

Dentro del lenguaje musical podemos ser instrumentista, coreuta, cantante, director/a, letrista, arreglador/a, productor/a, docente.

Ahora nos toca meternos en el mundo audiovisual: ¡luz, cámara, acción!

Lenguaje audiovisual

Hagamos memoria:

1. ¿Cuál fue el último video que recibimos en nuestro celular?
2. ¿Cuál fue la última película o serie que vimos?
3. ¿Hicimos un video o clip de fotos alguna vez? ¿Si hicimos algo de esto, por qué, para qué y cómo lo hicimos?

Veamos unos cortos de realizadores cordobeses

Let's watch / Veamos: "Contacto Estrecho" de Juana Darío Almagro

<https://youtu.be/fVgtIKcZFSS>

Let's watch / Veamos: "Mi Compañero" de Juan Darío Almagro

<https://youtu.be/VbJR3luNHdA>

Did you know...? / ¿Sabías que...?

Juan Darío Almagro nació en Córdoba (Argentina), en 1980. En la UNC se graduó como Técnico Productor en Medios Audiovisuales y como Licenciado en Cine y TV. Actualmente trabaja como Camarógrafo de exteriores en los Servicios de Radio y Televisión de la UNC. También desempeña tareas en el área audiovisual de Fundación La Morera y trabaja de forma freelance en Productoras Audiovisuales y en proyectos independientes o por encargo, en cine, video y tv, desde 2003. Para conocer más <https://www.cinecorto.org/director-detalle.php?id=4157>

Estos enlaces pueden servir para seguir profundizando en el conocimiento del lenguaje audiovisual y sus expresiones y/o instituciones en Córdoba:

Caleidoscopio Realizaciones

Let's watch / Veamos: TRAILER BARTOLINA XIXA

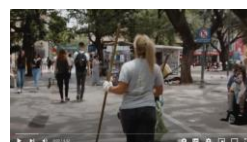
https://youtu.be/S9e7pHwH_E

Let's watch / Veamos: EQUIDAD LABORAL - TRABAJADORAS SEMBRANDO ORGANIZACIÓN

https://youtu.be/IACz_cxRHCQ

Did you know...? / ¿Sabías que...?

Caleidoscopio Realizaciones es una Cooperativa de Trabajo Audiovisual que se aboca al desarrollo, la producción, y realización de contenidos audiovisuales. Cuenta con espacios de formación en cine comunitario y fotografía con perspectiva de género. Forma parte de la Red de Productoras Audiovisuales Asociativas de Argentina CONTAR y de la Red de Cine Comunitario y Social de Córdoba COMUNA CINE.

Contacto: realizacionescaleidoscopio@gmail.com

Let's define / Vamos definiendo

El **lenguaje audiovisual** es el lenguaje de las imágenes y los sonidos, con el que se crean relatos y se cuentan historias. “En la actualidad los contenidos audiovisuales son, probablemente, los que más consumimos a diario, a través de internet, redes sociales, los canales de televisión, los sistemas de video a demanda por streaming, como Netflix, el cine y muchos otros medios que recibimos en la multiplicidad de pantallas con las que convivimos: televisores, teléfonos celulares, computadoras, etcétera. En este contexto no tenemos que perder de vista que los contenidos audiovisuales que recibimos diariamente con tanta naturalidad nunca son la realidad sino representaciones de la realidad, que alguien construye a través de un lenguaje”.

Fuente: <https://www.domestika.org/es/courses/619-filmacion-para-principiantes/units/3929-preparacion/lessons/12358-lenguaje-audiovisual>

Con respecto al lenguaje audiovisual, Laura Malosetti Costa dice que las imágenes visuales son “estímulos para la sensibilidad y la inteligencia.” Son “vectores visibles de ideas, emociones, y relaciones entre los hombres.” (Malosetti Costa en Schneider y otros; 2007:48)

En el capítulo “Enseñar y aprender a mirar” del cuadernillo de Alfabetización Audiovisual, se consultó a autores que desarrollan definiciones sobre el trabajo con las imágenes en la educación, y allí se considera a “las imágenes como poderosos vehículos de transmisión de ideas, valores, emociones. Cumplen diversas funciones: aportan información y conocimiento, generan adhesión o rechazo, movilizan afectos, proporcionan sensaciones, generan placer o disfrute”.

Susan Back- Morss dice “que las imágenes pueden concebirse como unos potentes prismáticos intensificando la experiencia, iluminando realidades que de otro modo pasarían inadvertidas”. (Back- Morss en Schneider y otros; 2007: 48)

Fuente: “Enseñar y aprender a mirar” del Cuadernillo Eje 2: Uso pedagógico de las tecnologías de la información y la comunicación: Alfabetización Audiovisual. Capítulo 2.1ª Edición. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Buenos Aires, Argentina, 2007. <http://www.bnm.me.gov.ar/qiga1/documentos/EL001581.pdf>

Continuando la reflexión en torno a la imagen encontramos en el capítulo “Enseñar y aprender a mirar” del cuadernillo Alfabetización Audiovisual que se refieren a la **imagen** como “representación, reproducción, semejanza, apariencia, imitación. Generalmente se pone a la imagen en relación con algo, con un objeto de la realidad.” (Schneider y otros; 2007:51)

Un concepto clave es el de **representación**: “las imágenes no reflejan, ni replican, ni son copias fieles de la realidad, sino que la representan. Al incluir el concepto de representación se está

Glossary / Glosario

Prismáticos: Los prismáticos cuentan con dos tubos. En cada uno de los tubos hay un prisma y varios lentes que permiten agrandar la imagen para cada ojo. Así, los prismáticos generan la estereoscopia (la sensación de profundidad o relieve). Debido a que permiten mirar con ambos ojos de forma simultánea, los prismáticos son como binoculares.

Fuente: <https://definicion.de/prismaticos/>

afirmando que lo que vemos en las imágenes (...) es una versión posible de la realidad, pero no es la realidad con mayúsculas, única e indiscutible.” (Schneider y otros; 2007: 52)

Y como las imágenes están producidas por personas, no podemos desentendernos de la intervención y de la decisión de las personas a la hora de filmar, editar, etcétera.

“Es cierto que las imágenes remiten a un contenido, hablan de objetos, se vinculan con cosas reales, pero además de ofrecernos un objeto, nos están dando la percepción de ese objeto, además de mostrarnos un mundo, nos proponen una forma de ver ese mundo.” (Quintana en Schneider y otros; 2007: 52)

Etapas de la producción audiovisual

La producción de todo contenido audiovisual tiene 3 etapas:

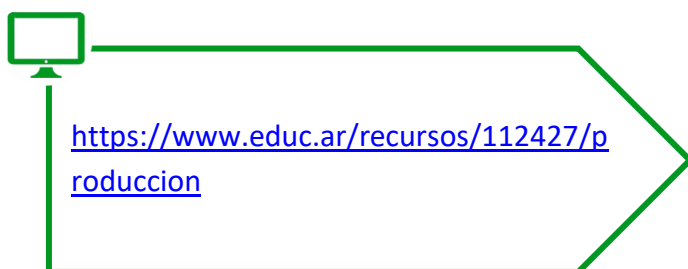
– **Preproducción:** es la etapa de planificación, en la que se define el proyecto, se realiza la investigación correspondiente, se establece un primer guion y el correspondiente plan de rodaje. Además, se forma el equipo de trabajo, se hacen los contactos necesarios, se establece un presupuesto y se busca la financiación.

– **Producción:** en esta etapa se realiza el rodaje o grabación de acuerdo a lo planificado en la etapa anterior y a lo que pueda surgir para construir las ideas a comunicar.

– **Postproducción:** donde se termina de construir el sentido del producto audiovisual. En esta etapa se organiza y selecciona el material registrado y de archivo y luego se realiza la edición, donde se ordenan todas las imágenes y sonidos en función del guion.

Veamos este video para que nos ayude a comprender un poco más esto de las etapas:

Let's watch / Veamos: "Conectarse Igual"

El discurso narrativo del lenguaje audiovisual se compone de 3 elementos:

Plano: El plano es la unidad narrativa mínima con la que componemos los relatos audiovisuales. Es una representación de tiempo y espacio comprendida entre dos cortes. Técnicamente, en el registro, desde el momento en que empezamos a grabar hasta el momento que detenemos la cámara. Aunque en la edición podemos modificar ese plano generando nuevos cortes dándole un nuevo punto de entrada y salida (inicio y fin) al plano. El plano tiene varios elementos que determinan la porción de realidad representada, como el encuadre, campo, ángulo, iluminación, movimiento, duración y sonido. Es muy importante tenerlos en cuenta al tomar decisiones, ya que con la elección de cada uno de ellos construimos diferentes sentidos en un relato audiovisual.

Escena: Vamos a identificar la escena en un relato audiovisual como el conjunto de planos sobre un hecho o acción que se desarrolla en un mismo tiempo y lugar. Es decir que al fragmentar una acción para contarla con diferentes planos (puntos de vista) estamos grabando los planos que construirán la escena.

Secuencia: En un relato audiovisual de mayor duración una serie de planos y de escenas agrupadas por una idea común (unidad temática) constituye una secuencia. Dentro de una secuencia las escenas pueden desarrollarse en sitios y momentos distintos, pero forman parte del mismo conjunto. Las secuencias van a ser las partes de nuestros relatos, es por eso que en el lenguaje audiovisual hablamos de una estructura secuencial.

Fuente textual: <https://perio.unlp.edu.ar/catedras/narrativasaudiovisuales/2020/04/06/clase-n-1-introduccion-al-lenguaje-audiovisual/>

Vamos a ver esta foto de una cartilla elaborada en la Universidad Nacional de Córdoba en relación al lenguaje audiovisual:

2.3 El lenguaje audiovisual: sus elementos

La propuesta aquí es retomar el conocimiento que les jóvenes poseen sobre el lenguaje audiovisual a partir de la pregunta: ¿cómo está formado el lenguaje audiovisual?

En la construcción de este tipo de relatos utilizamos diferentes componentes del lenguaje audiovisual. Los dos principales son:

- Las imágenes.
- El sonido.

Dentro de las imágenes existen diferentes recursos que podemos usar para presentar el contenido de nuestro relato así como también para transmitir las sensaciones que buscamos con él.

Cada pieza audiovisual está conformada por tomas, que son como los párrafos de una novela. Al unir estas tomas formamos una unidad narrativa (que no necesariamente tiene que coincidir con el orden en que se las filmó) para transmitir un contenido en un ritmo determinado formamos una secuencia.

Las secuencias son, de acuerdo con el ejemplo anterior, capítulos de la novela.

Diferentes recursos nos permiten narrar con las imágenes. Los principales son: planos, ángulos y movimientos de cámara. Según el ejemplo planteado, en la escritura estos serían las oraciones, puntos, comas, signos de exclamación que forman los párrafos (tomas), que incluyen los capítulos (secuencia) de nuestra novela.

"Es necesario poder detenernos sobre esas imágenes y cuestionarnos sobre qué y cómo muestran a "los otros", y a "nosotros", qué ideas de la diferencia portan, a qué emociones apelan y qué acciones están induciendo.

Creemos que es necesario educarnos, y educar a nuestros alumnos, en el análisis de estas imágenes, en la identificación de los modos y formas de representación que articulan, y en cómo reproducen o desafían estereotipos y prejuicios."

Educar la Mirada, Inés Dussel (2006)

Ángulos

cenital

contrapicado

normal

picado

Planos

Fuente: "Una caja de herramientas para la multiplicación de voces. Propuesta para educadores que trabajan con jóvenes en espacios educativos con perspectiva de derechos humanos". Secretaría de Extensión Universitaria. Secretaría de Ciencia y Tecnología. Universidad Nacional de Córdoba, 2020.

Let's work / A trabajar

Activity 36 / Actividad 36

Teniendo en cuenta los elementos del lenguaje audiovisual, vamos a componer de a 2 un corto contado con los dedos de la mano. Es decir, los dedos serán los actores/actrices de su relato. Atención: podemos caracterizar nuestros dedos, es decir pintarlos, ponerles telas, dibujarles algo, lo que se nos ocurra. Tratemos de utilizar los elementos aprendidos.

Luego pondremos en común las producciones con el grupo de estudiantes en la tutoría.

¿Qué es el cine?

¿Fuiste al cine alguna vez? ¿Qué sensaciones experimentaste? ¿Cuál es tu película favorita?

Veamos el siguiente video que nos cuenta sobre este medio artístico.

Let's watch / Veamos: Let's listen / escuchemos:

<https://youtu.be/b6x5yWJQMz4>

Further information / Para saber más:

Enlaces de espacios ligados al lenguaje audiovisual en Córdoba:

Polo audiovisual Córdoba	https://www.facebook.com/poloaudiovisualcordoba/
Asociación de Productores Audiovisuales de Córdoba	https://www.facebook.com/asociacionapac
CCC: Colectivo de Cineastas Córdoba	https://www.colectivodecineastascordoba.com/
Mesa de Trabajo de Cine Social y Comunitario Córdoba	https://www.facebook.com/MesadeTrabajoCineSocialyComunitarioCordoba
Sitio web impulsado por la MCCC y la Secretaría de Extensión de la Facultad de Artes (UNC)	https://comunacine.artes.unc.edu.ar/

Para tener en cuenta.

¿En qué formas y oficios aparece y se organiza el lenguaje audiovisual?

Las formas y oficios para la producción audiovisual se organizan específicamente según el tipo de producto. Es decir, dependerá de si se quiere organizar una película, un programa de televisión, un videoclip, etc. Asimismo, mínimamente encontraremos estas áreas de trabajo:

- ✓ Dirección.
- ✓ Guion.
- ✓ Fotografía (incluye cámara e iluminación).
- ✓ Arte.
- ✓ Sonido.
- ✓ Producción.
- ✓ Edición

¿En qué formas y oficios aparece y se organiza el lenguaje audiovisual?

Otra manera de mirar la organización de este lenguaje puede ser a través de los roles que implican su desarrollo; en ese caso podemos distinguir:

- ✓ Guionista.
- ✓ Camarógrafo/a.
- ✓ Director/a de Arte.
- ✓ Director/a de Fotografía.
- ✓ Sonidista.
- ✓ Productor/a.
- ✓ Editor/a.

Esto no quiere decir que 1 sola persona ocupe esos roles y se encargue de realizar las tareas correspondientes a ese rol; sino que se arman equipos de trabajo en donde se definen directores/as, asistentes, colaboradores, etc.

Glossary / Glosario

Qué es la dirección de arte en el lenguaje audiovisual: La persona que hace dirección de arte es quien diseña, produce y dirige estéticamente una producción de cine o televisión.

Es un/a profesional que sabe interpretar un guion y su función es idear y crear la atmósfera donde se va a desarrollar la historia de la película.

Trabaja con la escenografía, la ambientación de los espacios, la utilería que usan los actores y actrices y todos los elementos que aparecen en las escenas que se filman. Forman parte del área de Arte quienes diseñan y caracterizan a los personajes, para esta tarea los encargados/as son Vestuaristas, Maquilladores/as, peinadores/as. También están dentro del área los/as encargados/as de los efectos espaciales. Todos los elementos visuales están supervisados por el/la Directora de arte.

Seguimos introduciéndonos en el mundo particular de los diferentes lenguajes artísticos. Tiene especial significación detenernos a mirar un lenguaje que viene cobrando relevancia: nos referimos al lenguaje multimedial.

Multimedia

Vamos a observar el siguiente video

Let's watch / Veamos: El Mapa Digital - Arte interactivo

<https://www.youtube.com/watch?v=L623VZtgIM>

¿Qué elementos usa el/la artista para crear el arte interactivo o multimedia?

¿Qué tipo de interacción observamos en los ejemplos que aparecen en el video?

Para tener en cuenta.

“Las producciones artísticas se expresan con distintos formatos simbólicos estéticamente comunicables que cobran la denominación de lenguajes artísticos, que como modos elaborados de comunicación humana verbal y no verbal, requieren del desarrollo de saberes específicos e intransferibles. Dichos formatos se emparentan con la música, la danza, el teatro, las artes visuales; y en la contemporaneidad con el diseño, las artes audiovisuales, y multimediales. Asimismo, podemos encontrar producciones artísticas en tanto construcciones simbólicas, en multiplicidad de propuestas vinculadas a desarrollos en los que confluyen varios lenguajes, entramados e hibridaciones a partir de los cuales se establecen ‘marcas’ de identidad de una época, generación, autor, etc.”

CFE. Res. 120/10

Let's define / Vamos definiendo

El arte multimedia implica la utilización de manera simultánea de sonidos, texturas, y sobre todo imágenes, manipuladas y combinadas en un solo soporte técnico-informático. Está en construcción y desarrollo debido a su interactividad y a la velocidad de los avances en el área tecnológica. Incluye:

- ✓ instalaciones interactivas
- ✓ performática multimedial
- ✓ arte electrónico y objetual
- ✓ cine expandido
- ✓ videoarte
- ✓ producción videográfica experimental
- ✓ música electrónica y electroacústica
- ✓ etc.

El arte multimedia suele ser interactivo ya que en las prácticas artísticas participa el espectador de modo directo en la realización de la obra, no simplemente como intérprete o receptor. Algunas obras incluyen detectores de movimiento, y otros sensores en instalaciones interactivas.

Let's work / A trabajar

Activity 37 / Actividad 37

Como leímos anteriormente existen muchos tipos y maneras de crear arte multimedia. Sin embargo, un evento de crucial importancia para este tipo de arte fue la invención de la computadora.

- a. Vamos a observar los siguientes videos de obras de arte multimedia. Allí se ejemplifican diferentes tipos del arte interactivo.

- b. Luego de la observación vamos a escribir los elementos que usan en cada obra para poder realizarla:

Heimat Fanpage Intro Video	https://www.youtube.com/watch?v=Jq3Ed-ZBgOY
	

Jeffrey Shaw: Legible City, Responsive Environment 1988-91	https://www.youtube.com/watch?v=61l7Y4MS4aU&t=104s
	

Ryoji Ikeda Eye Filmmuseum 15 September - 2 December 2018	https://www.youtube.com/watch?v=r2lKWIBM-2w&t=22s
	

- c. Por último, vamos a leer la siguiente nota para poder comparar con los elementos que identificamos en el punto anterior. Luego coloquemos un nombre a cada manera de realizar arte multimedia.

Digital, electrónico, interactivo... las muchas caras del arte contemporáneo

September 17, 2020 7.21pm BST

El arte nunca se queda impasible ante lo que acontece a su alrededor. Desde su invención, el ordenador se incorporó a la gran mayoría de actividades humanas, y en arte comenzó a utilizarse como herramienta.

Al principio (1950), sus usos eran como herramienta generadora de gráficos: bien para hacerlos animados, o bien utilizando el ordenador a modo de artista, generando gráficos autónomos a partir de una orden (algoritmo). A este arte se le denominó como *arte generativo*, y uno de sus pioneros fue Michael Noll.

No todo lo eléctrico es electrónico, y viceversa

Conviene distinguir entre los adjetivos electrónico y eléctrico. El primero hace referencia a la utilización de circuitos y componentes eléctricos activos, como leds o resistencias (van modificando la corriente); el segundo se refiere a los materiales utilizados en un flujo de electricidad como cable, batería, etc.

En los años 60 se produjeron esculturas realizadas con electricidad, pero cuyo potencial o diferenciación artística radicaba en la incorporación del movimiento autónomo. Este arte fue etiquetado como **arte cinético**. Obras que se encuadran en este arte son "Standing Wave" de Naum Gabo o "Light Prop for an Electric Stage" de László Moholy-Nagy.

Light Prop for an Electric Stage, László Moholy-Nagy, 1930 / Harvard Art Museums
<https://www.youtube.com/watch?v=QHdK19meZTk>

A partir de este momento nació el término de **arte electrónico**, con el que se empezó a denominar a cualquier arte en el que interviniese la electricidad: desde el multimedia al interactivo.

La evolución hacia el arte digital

El arte siguió utilizando el ordenador a medida que este se iba haciendo más accesible y potente para todos. En las décadas de los 60 y 70, se usaba sobre todo para hacer composiciones con imágenes y vídeo, las cuales eran modificadas o intervenidas directamente en el ordenador, y a esto se llamó **arte digital** o también multimedia. En él, la obra se elaboraba a partir de una tecnología informática, siendo el mismo ordenador (o la pantalla) el soporte de exhibición, tal como realiza a partir del año 2000 el artista Ryoji Ikeda.

Ryoji Ikeda | Eye Filmmuseum.
<https://www.youtube.com/watch?v=r2IKWIBM-2w>

Algunos artistas pioneros como Nam June Paik (con su obra "K-456", 1964) o Tom Shannon ("Squat", 1964) fueron pioneros en el uso de la electrónica aplicada al arte para construir robots como estrategia artística de reflexión, pero sin ordenadores. Un arte apellidado **arte robótico** o **robot-art**, que más abajo desarrollaremos más profundamente.

Avances en el 'software'

En los 80, el *software* de los ordenadores se hizo más complejo, haciendo programas de generación de gráficos en tres dimensiones (3D) y de dibujo digital (2D).

Ya no era necesario realizar una fotografía o un vídeo previo, sino que se podía crear píxel a píxel. Desde ese mundo virtual se generaban composiciones, objetos, sonidos o paisajes que no existían en el mundo físico, porque tanto su generación como su forma de exhibirse en una pantalla provenía exclusivamente de una combinación de ceros y unos.

Se trata de un arte desmaterializado, que pasó a llamarse **arte virtual**. Con la proliferación a finales de los 90 de *gadgets* 3D, como gafas y guantes, nació la realidad virtual. Dado que esta tecnología no prosperó, el arte también abandonó esta vía de investigación. Podemos encontrar algún ejemplo como Legible City (1988) de Jeffrey Shaw, o el artista Reilly Donovan.

Legible City (Jeffrey Shaw, 1989).

<https://www.youtube.com/watch?v=61l7Y4MS4aU>

El acceso a Internet

De forma paralela el acceso a internet se hizo más asequible. Las composiciones realizadas por los artistas ya no necesitaban una sala de exposiciones para ser exhibidas. Internet era un nuevo espacio virtual donde todo el que se conectase podía experimentar este arte, denominado **net-art**.

Internet tenía un ingrediente muy potente: la **interactividad**. Por primera vez el artista podía recopilar la experiencia de su público mediante una proposición donde el público interactuaba con el ratón y el teclado, de modo que la obra de arte se completaba o se complementaba con la acción al otro lado de la pantalla, convirtiendo la navegación entre las diferentes opciones en una experiencia artística.

- sisif.hangar.org
- jodi.org
- insertsilence.com

Inmediatamente apareció el término "multimedia", puesto que se disponía de varios medios de comunicación: sonido (micrófono y altavoces), imágenes (fotos, colores, video) y texto, todo junto o por separado al antojo del artista o el programador.

Algunos artistas rápidamente se percataron de la potencialidad que tenía la interacción y comenzaron a usarla no solo en la web a través de CD multimedia. También por medio de un ordenador, el cual era ocultado para proporcionar una experiencia más inmersiva y mágica, donde el artista propone nuevas formas de comunicación con las imágenes y los sonidos, e inventando nuevas interfaces (elementos que traducen la información del mundo real al lenguaje informático y viceversa).

Por ello el arte interactivo puede ser el uso mecánico de poleas y engranajes, o puede ser electrónico y estar implicado un gestor / procesador de información, por ello se le denominará arte robótico.

Aquí, el arte deja de ser un objeto pasivo colgado para ser contemplado, ahora necesita de la acción del espectador para generar su discurso. El espectador manipula, mueve, salta, grita... y en base a estas acciones, el autor ha programado el ordenador para que ejecute diferentes respuestas, provocando una comunicación real con la máquina. Esto supone un gran cambio y una rotación en los roles de público y artista.

Automàtics (Marcel·lí Antúnez y Jordi Arús, 1985). Automatismos sonoros para la acción SUZ/O/SUZ de La Fura dels Baus.

https://vimeo.com/165677258?embedded=true&source=video_title&owner=3057767.

Ahora el rol de artista es desempeñado por el público y por el ordenador (o equipo interactivo), puesto que la ejecución depende de la interacción de la respuesta de ambos, siendo esta experiencia la obra en sí misma, además de los creadores.

Y el artista creador, con este tipo de arte, desempeñaría el rol de público, ejerciendo de observador de la experiencia interactiva, anotando los efectos que se consiguen.

De esta manera, la instalación interactiva o el *arte robótico* disfrutan ahora de un gran desarrollo. Aunque no tanto en el mercado del arte (por su dificultad instalativa), sí en Festivales de arte y exposiciones de todo el mundo.

Fuente (texto modificado): <https://theconversation.com/digital-electronico-interactivo-las-muchas-caras-del-arte-contemporaneo-143398>

Activity 38 / Actividad 38

Vamos a crear arte multimedia: Sigamos estas propuestas

<https://www.befunky.com/es/opciones/arte-digital/>

¡A jugar!

<https://www.drmemes.com/>

Activity 39 / Actividad 39

Videojuegos

- ¿Hemos jugado videojuegos alguna vez? ¿cuales? ¿En qué consisten?
- ¿Podemos considerar a los videojuegos como arte? ¿Por qué?
- Escuchamos a Maria Lujan Oulton y observamos diferentes tipos de videojuegos que a lo largo del tiempo fueron considerados como OBRAS DE ARTE.

Let's watch / Veamos: ¿Por qué son obras de arte los videojuegos? | María Luján Oulton

<https://www.youtube.com/watch?v=I06X1nZuAOc>

Let's define / Vamos definiendo

En el **arte interactivo** y los videojuegos, lo importante no es solamente lo que el artista crea sino también la relación con la persona que observa, la audiencia espectadora, que deja de ser solo eso para convertirse en protagonista de este arte.

Entonces, vamos a retomar los memes que hicimos en la actividad 38 y se los vamos a mandar a alguien ¿cuál fue su respuesta? ¿era la esperada?

Glossary / Glosario

Memes: Son un tipo de contenido compuesto generalmente por imágenes acompañadas de un texto corto. Se transmiten a través de internet, principalmente por las redes sociales, convirtiéndose en un fenómeno internacional.

Did you know...? / ¿Sabías que...?

Hay una diplomatura en videojuegos en la Universidad Provincial de Córdoba

<https://upc.edu.ar/diplomaturas-videojuegos/>

Jornadas: Arte [casi] Arte entre ciencia y tecnología en la Universidad Provincial de Córdoba.

<https://upc.edu.ar/invitacion-a-la-jornadas-arte-casi-arte-entre-ciencia-y-tecnologia-encuentros-provincianos/>

Para tener en cuenta.

¿En qué áreas aparece el lenguaje multimedial?

- Cine
- Publicidad
- Videojuegos
- Diseño industrial
- Realidad virtual
- Realidad aumentada
- Video mapping

Glossary / Glosario

Realidad aumentada: Refiere a la interacción entre ambientes virtuales y el mundo físico, posibilitando que ambos se entremezclen a través de un dispositivo tecnológico como webcams, teléfonos móviles, tabletas, entre otros.

Fuente: <https://rockcontent.com/es/blog/realidad-aumentada/>

Video mapping: Es una técnica visual que se refiere al uso de proyectores de vídeo para desplegar una animación o imágenes sobre superficies concretas. Esto tiene un efecto artístico e innovador.

Fuente: <https://www.epson.es/insights/article/que-es-y-como-crear-un-video-mapping>

Con el paso del tiempo las disciplinas que se utilizaban para apoyar el trabajo de los lenguajes artísticos tradicionales dejaron de ser un simple accesorio para convertirse en nuevos lenguajes artísticos, ya que mediante el uso de su técnica se generan obras artísticas. Es decir, la iluminación, el sonido, la utilería y la vestimenta, que antes eran invisibilizados hoy generan nuevos modos de ser y hacer arte. ¡Vamos a conocer un poco más de esto!

Nuevos lenguajes artísticos

Cuando se acude a un espectáculo, el mayor interés del público se centra en la historia y en los personajes; por el contrario, la puesta en escena y los elementos que la componen pasan desapercibidos, quizá debido a un desconocimiento general de estas áreas y de sus procesos, pero sobre todo, porque su trabajo consiste en crear una ilusión en la que no se noten los hilos de su ejecución.

El espectador entra en la sala, se acomoda en su butaca y permanece en silencio a la espera de que comience la función. El escenario se oscurece, unos segundos de silencio y a medida que se encienden las primeras luces, se puede ir visualizando y percibiendo los elementos que componen la puesta en escena. Aparece la forma del espacio escénico y sus dimensiones; se aprecia la escenografía, definiendo el lugar y situándonos como espectador.

Aparecen los actores y se observa que cada uno lleva una vestimenta única que sintetiza su personalidad. Estos personajes dicen su primer texto y nos damos cuenta que la obra ha comenzado.

Pero, ¿qué pasaría si todo esto sucediera en medio de un espacio vacío, sin iluminación, sin escenografía y sin vestuario, que aparecieran los actores con su ropa de todos los días a interpretar sus textos? ¿Tendría el mismo efecto?

Fuente: https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2013/11/el_diseno_teatral_vol_1.pdf

Let's work / A trabajar

Activity 40 / Actividad 40

- Observamos el siguiente video

Let's watch / Veamos: ESCENOGRAFÍA Y AMBIENTACIÓN (Practica)

<https://www.youtube.com/watch?v=84GgtMPi728>

- ¿Qué elementos cambian a la hora de ambientar las diferentes sensaciones o atmósferas?

Let's define / Vamos definiendo

Se entiende por **Escenotecnia** al equipo, materiales y normas para la arquitectura, mecánica, carpintería, decorado, iluminación, vestuario, utilería y todo lo que contribuye al ambiente y clima en teatro, danza, cine y televisión.

Lo que caracteriza al término son las técnicas, el conjunto de reglas prácticas, procedimientos, maneras y modos de resolverlas artes de aquellos medios escénicos, los usos de cuantos elementos intervienen en ella y los métodos que establecen un orden en su ejecución.

*La Danza de Dentro a Fuera, por Alvaro Horcas.
(Estudio y adaptación para el mundo de la Danza de "Escenotecnia en Teatro, Cine y TV" de la editorial LEDA)2014*

Let's work / A trabajar

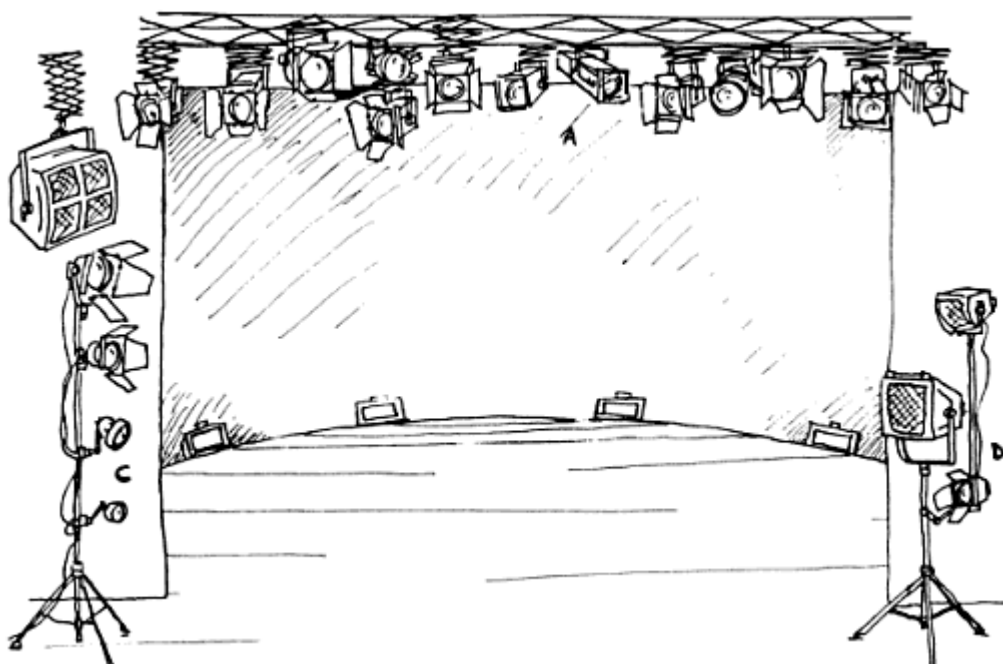
Activity 41 / Actividad 41

¡Ahora vamos a probarlo!

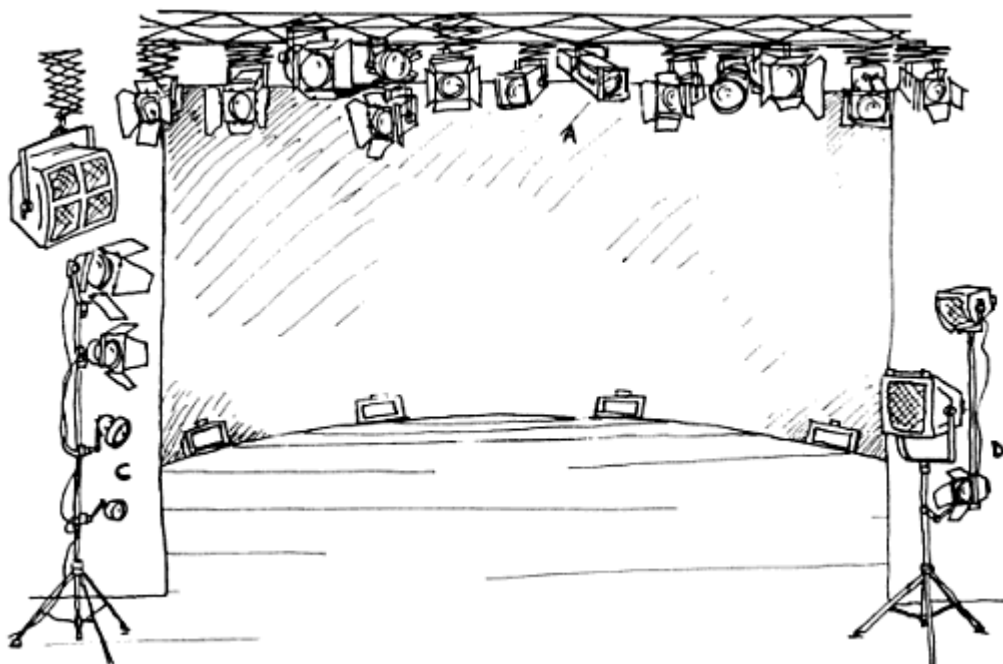
- A continuación, presentamos unas imágenes a las cuales les asignamos sensaciones. El objetivo final de la actividad es componer esas sensaciones en las imágenes: Lograr que se aprecie "alegría", "tristeza", "incertidumbre". Vamos a realizar esta composición a lo largo de lo que vayamos desarrollando en las próximas páginas.

Primeramente, nos animemos a esta consigna:

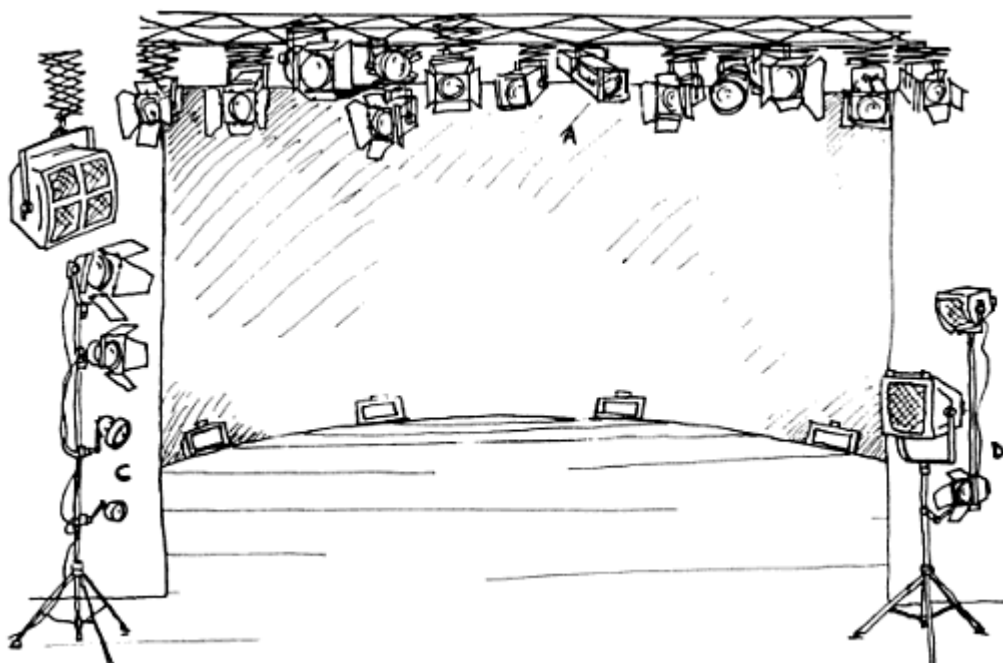
SENSACIÓN ASIGNADA: TRISTEZA. Dibujemos un paisaje solitario.

SENSACIÓN ASIGNADA: ALEGRÍA. Dibujemos en un campo florecido por la mañana.

SENSACIÓN ASIGNADA: INCERTIDUMBRE. Dibujemos una escuela cerca de fin de año.

- b. ¿Qué elementos (objetos) le sumaríamos a las imágenes para poder generar la sensación solicitada? Lo hagamos: recortar, pegar o dibujar. Todo lo que sea necesario para generar esas sensaciones.

¡Eso que acabamos de realizar es el trabajo del escenógrafo!

Activity 42 / Actividad 42

- a. Escuchamos la palabra de las y los protagonistas, Personas que realizan el trabajo de escenografía en el teatro Colón, para corroborar lo que acabamos de hacer:

Let's watch / Veamos: Detrás de escena | Escenografía

https://www.youtube.com/watch?v=Ffs_h8Hzd4tY

- b. ¿Qué palabras utilizan para hablar de la escenografía? Las escribimos a continuación:

Let's define / Vamos definiendo

¿Qué es la escenografía?

La escenografía puede ser definida como un sistema de representación visual, temporal y espacial. La persona encargada de la escenografía o del diseño de espacios escénicos es quien organiza, diseña y realiza las escenas que componen una representación teatral o cualquier otro acontecimiento, en directo o grabado, en el que se requiera la creación de un espacio con una ambientación o clima determinado. Es quien construye y coloca los elementos que transforman el escenario vacío en un lugar nuevo con una atmósfera nueva.

Trabaja en conjunto con quien escribe y con quien dirige ya que durante el proceso creativo se comienza a llevar a cabo la creación de los elementos de utilería y de escenografía propios para la obra.

*EL DISEÑO TEATRAL: ILUMINACIÓN, VESTUARIO Y ESCENOGRAFÍA.
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
www.cultura.gob.cl*

Let's work / A trabajar

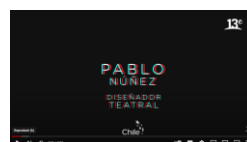
Activity 43 / Actividad 43

Vamos a escuchar a Pablo Núñez, diseñador teatral para completar las actividades que realiza un diseñador teatral:

Let's watch / Veamos: Pablo Núñez, diseñador teatral | Momentos de Inspiración

https://www.youtube.com/watch?v=oF8_b3EnjI3A

Did you know...? / ¿Sabías que...?

La persona que se dedica a la **utilería** es aquella que realiza trabajos de asistencia a los actores/actrices y en el manejo de los pequeños elementos cambiantes en la escenografía. Se encarga también de su mantenimiento, reparación y almacenamiento después de la función. En teatro, la persona que se encarga de la utilería puede crear objetos que no existen en la realidad cotidiana, o modificar elementos de utilería por cuestiones de estética o de estilo y para adaptarlos a la acción dramática.

<https://promotoreducacionartistica.blogspot.com>

Let's work / A trabajar

Activity 44 / Actividad 44

- Volvamos a nuestro trabajo con las primeras imágenes y las sensaciones.
- Ahora a cada una vamos a asignarle un color, o varios. ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Qué señalan? ¿Qué resaltan? ¿Qué oscurecen?
- Pintemos cada imagen lo más detalladamente posible

¡Eso que acabamos de realizar es muy parecido al trabajo del iluminador!

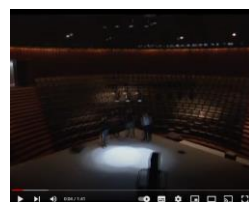
Activity 45 / Actividad 45

- Escuchemos la palabra de los/as protagonistas. Las personas que realizan el trabajo de iluminación en teatros de la Ciudad de Buenos Aires; desde estos testimonios vamos a corroborar las actividades que venimos haciendo:

Let's watch / Veamos: Los iluminadores - Especial de ESCENARIOS DE BUENOS AIRES Temporada 2014

<https://www.youtube.com/watch?v=YcaW7ZwsO6Y>

- b. A continuación respondamos ¿con qué palabras definen a la iluminación? Las escribamos a continuación:

Let's define / Vamos definiendo

¿Quién es la persona encargada de la iluminación?

Es la responsable artística de la iluminación en el **escenario**. También se le llama diseñador/a de luces o de iluminación; su trabajo, ayuda a marcar y remarcar la acción en el escenario.

Para este trabajo, el iluminador, la iluminadora no solo debe conocer sobre la luz y la física, sino que debe tener la capacidad de aportar en el proceso creativo de la obra para poder complementar y componer en conjunto con la/el director escénico. Además, es la persona encargada de colocar y monitorear las luces durante la obra.

Las propiedades de la luz que se deben tener en cuenta son:

Intensidad: refiere a la potencia que tiene la luz

Tiempo-movimiento: refiere a cuánto tiempo se posiciona sobre un objeto y/o cómo será el movimiento que realiza

Color: los colores se dan a través de filtros (láminas de vidrio óptico o fibra plástica) que se colocan en los reflectores. Podemos distinguir y organizar los colores, según su temperatura, en cálidos y fríos: los colores cálidos (rojo, naranja o amarillo) transmiten energía. Aunque el rojo también está asociado a la pasión, al amor o a la ira. En cambio, los colores fríos (verde, azul o púrpura) tienen un efecto más tenue.

Implantación: es el lugar donde se cuelgan las luminarias, es el lugar físico donde se montan.

Forma: una fuente de luz puede modificar su forma, ser cuadrada, circular o rectangular. Con las nuevas tecnologías, las formas pueden cambiarse todo el tiempo.

Posición, Distribución-forma, dentro del escenario. Las luces pueden ser:

- d. **Frontal.** Una de las fuentes de luz principales es la que se coloca de forma frontal al escenario y es la que ilumina en general la escena. El problema es que reduce profundidad, de ahí que sea necesario dirigir la luz desde otros puntos de la sala.
- ✓ **Lateral.** Otra de las direcciones de la luz es lateral, pudiendo colocar las fuentes a diferentes niveles: desde arriba, en un punto intermedio o a la altura del suelo.
- ✓ **Cenital.** El término cenital hace referencia a que, un plano, una fotografía o la dirección de la luz se toman de arriba hacia abajo. Se utiliza cuando se quieren generar sombras o se busca transmitir dramatismo en el escenario.

- ✓ **Contraluz.** Para generar una silueta en la escena se utiliza la dirección a contraluz y es cuando los personajes quedan completamente iluminados por detrás. Puede utilizarse cuando en un momento determinado no queremos que se vea la cara de los actores pero sí la acción que están haciendo.
- ✓ **Nadiral.** Lo contrario al 'cenir' es el 'nadir', por lo tanto, la luz nadiral es la que se proyecta de abajo hacia arriba. El efecto que provoca es misterioso o incluso siniestro, así que se utiliza generalmente para escenas concretas.

Vamos a observar el siguiente video para ejemplificar lo trabajado anteriormente de color y dirección.

Let's watch / Veamos: Técnica disciplinaria I Conceptos básicos de iluminación escénica.

<https://www.youtube.com/watch?v=w6QlwOkeKBU>

Did you know...? / ¿Sabías que...?

Las luces de un espectáculo se diseñan, para ello se crea la carpeta técnica que es el resumen del conjunto de planos de iluminación, los archivos con las programaciones de la función para diferentes versiones, las hojas de enfoque de todos los proyectores y el resto de la información relacionada con la iluminación de la obra. Este grupo de datos junto con el texto acotado de la misma, permitiría, en principio, que cualquier técnico, incluso uno que no hubiera visto en su vida la obra, fuera capaz de montarla en un escenario y de operar.

Let's work / A trabajar

Activity 46 / Actividad 46

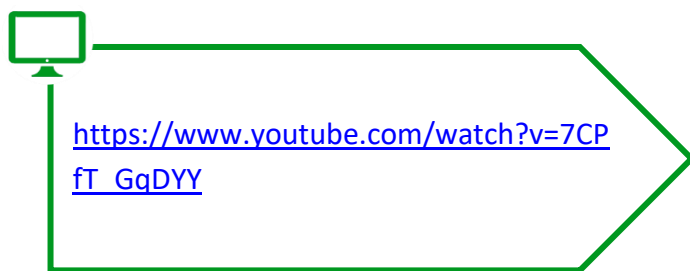
- Volvamos a nuestro trabajo con las imágenes y las sensaciones.
- ¿Hay sonidos en el ambiente? ¿Cuáles? ¿Están todos al mismo tiempo? ¿Tiene música de fondo? ¿Hay voces? ¿Se entienden? ¿Qué se escucha más fuerte? ¿Qué se escucha más suave?
- Grabemos algunos sonidos que ayuden a la composición de la sensación asignada. Además, busquemos música necesaria para momentos específicos (puede ser de fondo o para una situación).

¡Eso que acabamos de realizar es muy parecido al trabajo del diseñador/a de sonido!

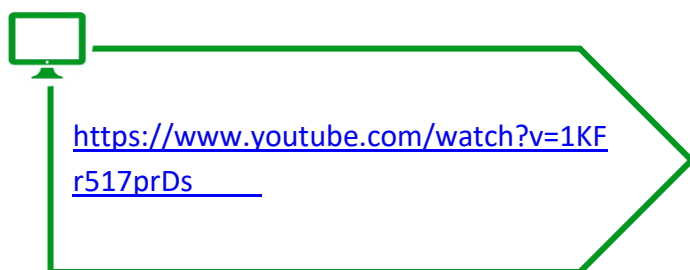

Observamos a los protagonistas, Personas que realizan el trabajo de sonido en teatros de la Ciudad de Buenos Aires y vamos corroborar lo que realizamos:

Let's watch / Veamos: Los técnicos en el teatro

Let's watch / Veamos: Diseño sonoro teatral | Trade Formación

A continuación, respondamos ¿qué acciones realizan en el video?

Let's define / Vamos definiendo

Cuando hablamos del **sonido** en el teatro, hablamos de sonido escénico, y se refiere al universo sonoro de una obra de teatro, es decir, el conjunto de eventos sonoros, prácticas y procedimientos musicales.

<https://www.euroinnova.com.ar>

¿Qué elementos son importantes en el sonido del teatro?

La voz: El primero de todos los sonidos es la propia voz del actor. Si no logramos escuchar y entender lo que dice el actor, su trabajo se perderá.

La música: Puede ser en directo con orquesta o banda en vivo o música grabada como canciones, karaokes o música de ambiente.

Los efectos de sonido: Son muy importantes para una obra. Todos los sonidos que se incluyan en una obra.

Todos los sonidos se deben probar antes de comenzar la obra y debemos ensayar con el equipo técnico de sonido (micrófonos, parlantes, retorno) para poder trabajar con los volúmenes y las intensidades.

Además, en una obra se deben guionar los sonidos en conjunto con el guion de los actores.

¿Quiénes trabajan con el sonido en el teatro?

- ✓ El/la sonidista es el nombre con el que se conoce al especialista de sonido que coordina y manipula los equipos destinados a este uso durante la representación
- ✓ El diseñador o diseñadora de sonido es un profesional responsable del conjunto de músicas y sonidos que acompañará una presentación teatral, una instalación o una presentación. Así mismo está entre sus funciones la manipulación de los diferentes sonidos y músicas para permitir que se adecúen a las necesidades del proyecto artístico en cuestión.

Let's work / A trabajar

Activity 47 / Actividad 47

Vamos a escuchar a trabajadores del sonido en el teatro BACK STAGE AL EQUIPO DE SONIDO DEL TEATRO y vamos a completar las actividades que se realizan:

Let's watch / Veamos: BACK STAGE AL EQUIPO DE SONIDO DEL TEATRO

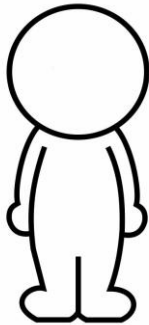

<https://www.youtube.com/watch?v=fHyq11lhyEI>

Activity 48 / Actividad 48

- Por última vez volvamos a nuestro trabajo con las imágenes. Ahora le agreguemos un personaje que esté realizando una acción específica en relación a la sensación asignada.
- ¿Cómo está vestido el personaje? ¿Qué maquillaje tiene? ¿Tiene algún elemento que le ayude a realizar la acción?
- Realizemos un pequeño títere de dedo caracterizando el personaje que acabamos de crear.

Para hacerlo vamos a dibujar una silueta que represente cómo creemos que es el personaje. Luego la peguemos en un cartón y ese cartón a una rama o palo.

Useful tip / Una ayudita

*Nuestro personaje no tiene género.
¡Puede ser quien quiera ser!*

¡Esto que acabamos de realizar es muy parecido al trabajo de la persona encargada de la creación de personajes!

Observemos el vestuario y escuchemos a las personas que trabajan en ese sector del Teatro San Martín de Buenos Aires. Así vamos corroborar la actividad que realizamos:

Let's watch / Veamos: Centro Vestuario Teatral

<https://www.youtube.com/watch?v=FttXXYJiDzI>

Let's watch / Veamos: Teatro Fábrica: peluqueria SUBS

<https://www.youtube.com/watch?v=pjlkRwn8TUQ>

Let's watch / Veamos: Pintura, magia, y acción

<https://www.youtube.com/watch?v=HAW51ZNnBYE>

Respondamos ¿Qué acciones realizan en el video? Las escribimos a continuación:

Vestuario	Maquillaje	Peluquería

En escena, el vestuario no es la ropa que se pone, mucho menos un disfraz; por el contrario, cuando el actor, la actriz, se viste lo hace para dar cuenta de las cualidades, la personalidad y el contexto donde se sitúa el personaje que representa. El vestuario teatral es la síntesis de la personalidad del personaje; el conjunto de prendas, trajes, complementos, calzados y accesorios utilizados en una representación escénica, son las piezas claves que permiten definir y caracterizar a un personaje.

Para generar una propuesta de diseño de vestuario se deben considerar varios factores determinantes. En primer lugar, el estudio del contexto histórico y temporal donde transcurre la obra, las relaciones emocionales o afectivas de los personajes, la cronología de los acontecimientos, la situación en que se encuentran, los puntos de vista y el aspecto físico en caso de que esté descrito por el autor de la obra. Junto con esto, es necesario manejar los principios, valores y características psicológicas del personaje y establecer desde dónde se enfocará la puesta en escena para contar la historia.

No basta solo con conocer la cronología o la serie de acontecimientos, sino también, qué es lo que se quiere decir a través de ellos. De ahí que sea necesario establecer las relaciones y motivaciones que construyen la historia para, desde ahí, narrar a través de los elementos del diseño de vestuario, como la forma, la textura o el color.

¿Quiénes participan de la caracterización de personajes?

- ✓ **Diseñador/a de vestuario** (también conocido como figurinista): es el encargado de crear los modelos de vestuario de los personajes de un espectáculo

- ✓ **Maquillaje y peluquería.** Especialista en caracterización. No solo realizan el maquillaje de los actores sino que son técnicos que tienen a su cargo el cuidado, cepillado y peinado de las pelucas, barbas y otros postizos necesarios para la representación.
- ✓ **Sastrería.** Los/as sastres son los encargados del vestuario de un espectáculo. Su responsabilidad incluye bien la confección de los trajes, siguiendo las directrices y diseños del diseñador de vestuario, bien su mantenimiento y cuidado, además de atender a los camerinos, preparando el vestuario y ayudando en el arreglo de los intérpretes.

Let's work / A trabajar

Activity 49 / Actividad 49

Al finalizar ¿cómo nos quedaron los dibujos con los que venimos trabajando? Nos animemos a escribir una pequeña escena con dos personajes en base a una de las sensaciones realizadas. Elijamos la que más nos gustó. ¡Manos a la obra!

Further information / Para saber más:

Stage Manager es la persona encargada de escenario, y más. Trabaja para dar vida a las producciones. Coordina la logística de los elementos en la actuación, habla y gestiona todo lo necesario para que funcione la obra (escenario, técnica, boletería, etc.) y es el nexo entre artista, público y escenario.

Trabajo Práctico Integrador – Parte 1

Para la realización de este TPI es importante que:

- ✓ las respuestas den cuenta que hubo lectura comprometida del material del módulo.
- ✓ el lenguaje de las respuestas sea pertinente, específico del tema que estamos trabajando.
- ✓ haya desarrollo en las respuestas (evitar responder sólo SI o NO).
- ✓ la selección y trabajo sobre un lenguaje artístico tome lo presentado en este módulo sobre ese lenguaje.

Este TPI busca favorecer la apropiación de conocimientos básicos en relación al arte, la cultura y los elementos que componen los diferentes lenguajes artísticos. A su vez pretende profundizar esa apropiación desde la experiencia de “pasar por el cuerpo” un ejercicio artístico.

Activity 1 / Actividad 1.

Realicemos un análisis de una pieza artística.

Para ello:

- a. Veamos el siguiente video del “cuplé” de un murga local:

Let's watch / Veamos: Let's listen / escuchemos:

Glossary / Glosario

Cuplé: una especie de pequeña pieza teatral cantada. La parte jocosa y divertida del espectáculo de murga.

<https://youtu.be/jsDwWJciDgA>

- c. Luego prestando atención a lo apreciado en el video completar el cuadro. Recordemos que podemos revisar el contenido de los 2 ejes trabajados para que esta tarea sea más sencilla.

Nombre de la obra o pieza artística	
Lenguaje artístico predominante	
Idea/tema/sentido que pone en escena la obra.	

Descripción de lo que nos llamó la atención de los elementos del lenguaje artístico predominante.	
Descripción de lo que mas no llamó la atención de los nuevos lenguajes artísticos de la obra o pieza artística.	

Activity 2 / Actividad 2.

Vamos a realizar un ejercicio artístico (esto sería algo así como esbozar una obra de arte). Para ello:

- d. Elijamos un lenguaje artístico de los trabajados en el eje 2.
- e. Fundamentemos la selección de ese lenguaje: ¿Por qué lo elegimos?
- f. Pensemos y escribamos una idea/tema/sentido que quisiéramos expresar a través del lenguaje artístico elegido: ¿Qué quisiéramos expresar?
- g. Repasemos, leamos otra vez el apartado sobre este lenguaje en el módulo. ¿Cuáles son los elementos propios de este lenguaje?
- h. Creemos una secuencia corta que cuente aquello que queremos expresar con este lenguaje artístico. Para ello:
 - ✓ Tengamos en cuenta los elementos que pusimos en el punto
 - ✓ Pensemos si necesitamos la ayuda de otras personas para la realización del ejercicio.
 - ✓ Identifiquemos si necesitamos algunos recursos específicos para nuestro ejercicio: recursos materiales, otras personas, etc.
 - ✓ Definir alguna manera de registrar lo creado (foto, video, registro escrito, etc.)
 - ✓ Definamos día, hora y lugar donde haremos esa secuencia.
 - ✓ Procuremos que todo lo que necesitamos esté disponible para el día, hora y lugar definido.
- i. ¿Por qué esto que hicimos es un ejercicio artístico?

Arte y cultura

**Eje 3: Arte y construcción
sociocultural**

Índice

Eje 3: Arte y construcción sociocultural	143
Arte y política	143
Políticas públicas. Políticas culturales	146
El rol del Estado y las Políticas Culturales	147
Educación artística y política educativa	152
Cultura viva comunitaria	154
Expresiones artísticas y construcción sociocultural	159
Arte y género	159
Arte y ambiente	165
Arte y pandemia	166
Colectivos culturales / Encuentros culturales	171

Eje 3: Arte y construcción sociocultural

Tal como venimos trabajando en el módulo el arte es un elemento fundamental de la vida individual y colectiva. Es por ello que en este eje vamos a mirar cómo se relaciona el arte con la construcción social y cultural. Esto nos pondrá en situación de retomar permanentemente lo trabajado a lo largo del módulo 8, principalmente lo vinculado a políticas públicas, derechos humanos, ciudadanía, entre otras nociones ¡¡¡Lo tengamos a mano!!!

Arte y política

Let's work / A trabajar

Activity 50 / Actividad 50

Esta es una actividad grupal que se puede realizar en casa o en tutoría.

- Vamos a juntarnos de a 2 ó 3 y compartir el visionado de estos videos.

Rimando Entre Versos:	https://youtu.be/yWfDSMTshSM		
Antonio Berni: Todo Arte es Político	https://youtu.be/w1D0Z6mueQw		
Danza y política: Danza: 100% político (los ojos del otro)	https://youtu.be/gYnWkUkCWp0		
Bajo el lente de Natalia Roca:	https://youtu.be/H89pFLbRzz4		
La Tunga Tunga: Murga, Cuarteto Corazón	https://youtu.be/Off_c-Yscno		

Arte & compromiso: Nestornauta - Canal Encuentro	https://youtu.be/Ifunc8ZlvRw		
---	--	--	---

- b. ¿Qué nos llamó la atención de los videos?
- c. ¿Nos enteramos de algo que no sabíamos? ¿Qué?
- d. ¿Qué podemos encontrar en común entre lo que expresan las diferentes obras de arte que aparecen en los videos?

En la construcción de las piezas artísticas tramitamos lo que nos acontece a través de esos procesos creativos. Es decir, identificamos qué nos pasa e intentamos expresarlo en las formas que nos ofrece un lenguaje artístico específico. Ejemplo: en la creación de una pieza musical, en la composición coreográfica, en una pintura, en una realización audiovisual, en una fotografía, en la elección de los elementos para esas composiciones, etc.

Elegir y decidir si ponemos en escena o no esas creaciones y dónde, es una decisión política, implica intereses personales y colectivos sobre qué se quiere mostrar, de qué manera, a quiénes y esto tiene impacto político. Dijimos que el arte “es patrimonio cultural, encuentro social, espectáculo, espacio de libertad para el desarrollo de la creatividad, vehículo de emociones y sentimientos, discurso que contiene y habilita una pluralidad de interpretaciones acerca del mundo”. (Diseño Curricular del CICLO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA - Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba).

Las expresiones artísticas son manifestaciones culturales que cuentan algo desde una mirada específica; y en ese contar se vuelven una práctica fundamental alrededor de la construcción del bien común: ¿por qué? Porque a través de diferentes obras de arte propias de los diversos lenguajes artísticos se puede contar para reclamar, mostrar, hacer memoria, visibilizar, denunciar, celebrar, homenajear...

A lo largo de este eje vamos a revisar expresiones artísticas que tienen relación con la situación ambiental, o con las desigualdades entre los géneros, entre otras situaciones relacionadas con el bien común.

Los **procesos creativos-artísticos** y la **circulación de las piezas artísticas** también son formas de construir y aportar al bien común: ¿Por qué? Porque son prácticas políticas, son formas de construir y aportar a la transformación de la realidad social, de nuestras vidas cotidianas. Principalmente nos muestran otros mundos posibles que podemos construir desde el trabajo colectivo, entre todas/os.

¿Por qué diferenciamos los procesos creativos artísticos y la circulación de las piezas artísticas u obras de arte?

Hay elencos, grupos, bandas, o diferentes artistas que eligen, deliberadamente, poner en circulación sus piezas de arte en sitios, en circuitos o espacios que implican mayor impacto, mayor incidencia en esos procesos. Es decir, tienen mayor visibilidad social. Ejemplos:

- ✓ Los murales con que trabajamos en el apartado anterior a este significan la “toma”, la apropiación del espacio público.
- ✓ Los valores de una entrada al teatro pueden ser más o menos accesibles.
- ✓ Existen un sinnúmero de intervenciones artísticas en el marco de diversas acciones colectivas que reclaman por algún derecho.
- ✓ Existen elencos que eligen trabajar con una sola temática (la memoria por ejemplo) desde diversos lenguajes artísticos.
- ✓ Montar obras de arte en los espacios públicos de las localidades (plazas centrales, calles) para garantizar accesibilidad e impacto social.

Let's work / A trabajar

Activity 51 / Actividad 51

De los vídeos que vimos al comienzo de este eje elijamos 1 ó 2. Los retomemos y contestemos las siguientes preguntas:

- a. ¿Qué lenguaje artístico predomina?
- b. ¿Qué se cuenta a través de ese lenguaje?
- c. ¿Qué problemáticas sociales describen los videos? ¿Con qué derechos humanos se pueden relacionar? ¿Se proponen salidas, alternativas a esas problemáticas? ¿Cuáles?
- d. ¿Con qué conceptos del eje 1 del módulo 8 se pueden relacionar? Justifica y ejemplifica tu respuesta.

Further information / Para saber más:

Si tenés ganas de ver más de arte y política acá van algunos videos

Diferentes artistas dialogan sobre la relación entre arte y política. Está grabado en el Parque de la Memoria de Buenos Aires. Reflexiones en torno al arte y la política:
<https://youtu.be/CqMFaik1lzs>

Memoria y Hip Hop: Ahora y siempre, ciclo cultural de arte y memoria: Luki y Flores del desierto.
<https://youtu.be/PEyirFa1yA0>

Músicos produciendo: Breve encuentro con Martín Mamonde: https://youtu.be/lplAlt_aL68

Políticas públicas. Políticas culturales

Pensar el arte y la política nos pone en situación de hablar de políticas públicas y más específicamente de políticas culturales. ¿Habíamos escuchado este término alguna vez? En este apartado vamos a profundizar sobre estos conceptos.

Let's work / A trabajar

Activity 52 / Actividad 52

- a. Leamos algunas frases. Elijamos aquella con la que nos sentimos más identificadas/os y escribamos por qué

1. El Estado debe encargarse de los temas de arte y cultura de su país.
2. Es mi derecho poder estudiar una carrera artística.
3. Todas las personas tienen derecho a ir al teatro.
4. Las personas que eligen dedicarse a carreras artísticas y trabajar de eso deben contar con los mismos derechos que cualquier persona trabajadora.
5. Me enoja que en mi barrio no haya salas de teatro ni cines.
6. En mi barrio sólo se puede estudiar reggaetón en una academia privada que sale un montón de plata.

- b. ¿Qué frase elegimos? ¿por qué?
- c. ¿Existe relación entre políticas públicas y la cultura? ¿cuál?
- d. Grabemos las respuestas en un audio e intercambiamos por WhatsApp con nuestros/as compañeros/as. identifiquemos diferencias y coincidencias.

Let's define / Vamos definiendo

Las **políticas públicas** tienen que ver con las acciones del Estado para garantizar derechos y abordar problemas sociales; esto necesariamente pone en relación al Estado con la ciudadanía.

Hablar de **políticas culturales** implica pensar y diseñar acciones que tengan en cuenta la realidad de lo que sucede en un país en materia de arte y cultura; implica reconocer a la cultura como un derecho. Pensar las políticas culturales teniendo en cuenta que la cultura es un derecho y que también tiene que ver con la identidad y la producción de vida de una comunidad, implica asumir el papel activo del Estado y la sociedad en la construcción de las políticas culturales.

El rol del Estado y las Políticas Culturales

Para comprender las políticas culturales y el rol del Estado es importante tener en cuenta si nos vamos a referir al Estado nacional, provincial o municipal, ya que cada nivel de gobierno tiene entidad y autonomía en las acciones propias de la gestión, es decir en las medidas que toma para fomentar, cuidar, promover e impulsar el arte y la cultura en su territorio, las decisiones en cuanto al presupuesto y las maneras de organizar el trabajo ya sea en secretarías, agencias o direcciones.

Estado nacional:

Actualmente (2022) el estado nacional cuenta con un Ministerio de Cultura, el cual tiene a su cargo tres secretarías: Gestión Cultural, Desarrollo Cultural y Patrimonio Cultural. En este marco, además existen diferentes espacios ligados a diversos lenguajes artísticos, A continuación, mencionamos algunos:

Elencos estables

- ✓ Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto
- ✓ Orquesta Sinfónica Nacional
- ✓ Banda Sinfónica Nacional de Ciegos
- ✓ Coro Polifónico Nacional
- ✓ Coro Polifónico Nacional de Ciegos
- ✓ Coro Nacional de Niños
- ✓ Coro Nacional de Jóvenes
- ✓ Ballet Folklórico Nacional
- ✓ Compañía Nacional de Danza Contemporánea

Museos o centros culturales, como el Centro Cultural Kirchner o Tecnópolis

Institutos de fomento: organismos interdependientes y autárquicos. Es decir que, a pesar de ser entes nacionales, el Gobierno nacional no define ni interfiere en sus acciones, tienen su propio presupuesto y encargados de organización. Los organismos de fomento son:

- ✓ **Fondo Nacional de las Artes (FNA)** que financia y apoya el desarrollo de artistas, gestores y organizaciones culturales sin fines de lucro. Así, busca promover la industria cultural en todo el país para las siguientes disciplinas: Arquitectura, Artesanías, Arte y Tecnología, Artes Audiovisuales, Artes Escénicas, Artes Visuales, Diseño, Letras, Música y Patrimonio. Otorga becas, subsidios y préstamos; organiza concursos; facilita la edición de contenidos artísticos y literarios en diferentes formatos. Más información en. <https://fnartes.gob.ar/>
- ✓ **Instituto nacional del cine y las artes audiovisuales (INCAA)**, que promueve, fomenta, fortalece y regula la producción audiovisual. Esto incluye, entre otras misiones, subsidiar la realización de películas y sus presentaciones en festivales. <http://www.incaa.gov.ar>
- ✓ **Instituto Nacional de la Música (INAMU)**, promueve el fomento, apoyo, preservación y difusión de la actividad musical en general y la nacional en particular. Mas información en <https://inamu.musica.ar/>

- ✓ **Instituto Nacional del Teatro (INT)**, institución que otorga un valor a las ofertas formativas relacionadas a las artes y oficios escénicos, y que vinculan el mundo de la educación con el mundo del trabajo. Más información en <https://inteatro.ar/>
- ✓ **Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CoNaBip)**. Fomenta el fortalecimiento de las bibliotecas populares como organizaciones de la sociedad civil e impulsa su valoración pública como espacios físicos y sociales relevantes para el desarrollo comunitario y la construcción de ciudadanía. Más información en <https://www.argentina.gob.ar/cultura/conabip>

Did you know...? / ¿Sabías que...?

En estos últimos años se ha presentado un proyecto en el Senado para la creación del Instituto Nacional de la Danza (INDA), cuyo objetivo es poner en marcha políticas culturales de Estado para la Danza, a la vez que generar derechos para los y las trabajadoras del sector con una visión federal e inclusiva, es decir, con todas las danzas que existen y puedan llegar a existir."

Una mirada sobre las políticas culturales en Argentina desde comienzos del siglo XXI

Traemos aquí palabras de autoras cordobesas: "En Argentina, entre 2003 y 2015, el Gobierno nacional produjo reformas de políticas culturales (...) como una línea rectora de sus acciones. Numerosas medidas sentaron nuevas bases regulatorias, financieras, administrativas y de sentido sobre diferentes dimensiones de la cultura. Igualmente, dieron cuenta de un activismo estatal inédito desde la recuperación del gobierno constitucional en 1983. Todas estas políticas contaron con inusual participación ciudadana que llegó a presentar proyectos de ley y algunos incidieron decisivamente en su formulación. Este impacto social fue absolutamente innovador en la historia de las políticas culturales en Argentina. Desde 2015, la nueva gestión de gobierno modificó sustancialmente la orientación de las políticas culturales. No obstante, en algunos aspectos continuó y profundizó algunas políticas. Ejemplo de ello es la creación, en 2016, del Consejo Cultural Comunitario de Argentina y la Comisión Nacional de los Puntos de Cultura." (Prato, V. Segura, M. S. (2018) "Estado, sociedad civil y políticas culturales: rupturas y continuidades en Argentina entre 2003 y 2017". 1a ed. - Caseros: RGC Libros.)

Dentro del trabajo del Ministerio de Cultura de la Nación, podemos reconocer otros programas que otorgan subsidios y fomentan la cultura. Son muchos y variados. Profundizaremos en algunos, aunque aquí podemos encontrarlos a todos

<https://www.argentina.gob.ar/cultura/programas>

- ✓ El **Programa Puntos de Cultura** brinda subsidios y apoyos a organizaciones sociales y colectivos culturales, con o sin personería jurídica, que desarrollen iniciativas artísticas y culturales que promuevan la inclusión social, la identidad local y la participación ciudadana. Además, cuenta con una Red Nacional de Puntos de Cultura conformada por 677 Puntos de todo el país (<https://www.cultura.gob.ar/institucional/programas/puntos-de-cultura/>)

- ✓ **Plataforma Formar Cultura:** Una plataforma virtual para sumar oportunidades de acceso a la formación, compartir material especializado en prácticas culturales y generar redes de intercambio y aprendizaje. El programa ofrece acceso a la formación cultural con una gran propuesta de cursos, charlas y talleres para adquirir herramientas que propicien el desarrollo y el fortalecimiento de proyectos culturales. Hasta el momento Formar Cultura cuenta con más de 21.000 usuarios vinculados a partir del intercambio y la formación mutua. Más información en: <https://formar.cultura.gob.ar/>
- ✓ **Plataforma Compartir Cultura:** Una plataforma para acceder a toda la producción audiovisual del Ministerio de Cultura de la Nación y sus distintos organismos. Un archivo de contenido único que reúne lo mejor de las expresiones artísticas y culturales de nuestro país, catalogadas y ordenadas de manera accesible para todos y todas. Cine, teatro, música, patrimonio, artes visuales y literatura son algunas de las secciones en las que se puede encontrar producciones de gran calidad. Más información en: <https://compartir.cultura.gob.ar/>
- ✓ **Registro Federal de Cultura:** Una herramienta para reconocer, acompañar y potenciar a trabajadores, trabajadoras, espacios, organizaciones y empresas culturales de todo el territorio argentino. Permite recopilar información sobre los diversos actores culturales, las características de los trabajos y las actividades que se desarrollan, y los modos de participación y gestión que tienen. Además, democratiza el acceso a las convocatorias que lanza cada año el Ministerio de Cultura de la Nación, ya que este es un medio de información e inscripción. Ver más en: <https://somos.cultura.gob.ar/registracion/>

Estado provincial:

En la Provincia de Córdoba es la Agencia Córdoba Cultura el organismo estatal que se ocupa de la conservación, promoción, valoración, difusión y extensión del patrimonio histórico, artístico y cultural. La agencia tiene como función garantizar y asegurar que los componentes y recursos culturales estén presentes en cada planificación estratégica, en cada una de las políticas públicas que se desarrollen e implementen para los cordobeses. Ver más en: <https://cultura.cba.gov.ar/>

De la misma manera que sucede en Nación, la agencia Córdoba Cultura cuenta con diferentes espacios, instituciones y programas que promueven el acceso a la cultura. A continuación, mencionamos algunos:

Museos y Centros Culturales de la provincia de Córdoba:

- ✓ Multi espacios culturales: Centro Cultural Córdoba, Paseo Del Buen Pastor, Casa De La Cultura De Río Cuarto, Centro Cultural Leonardo Favio.
- ✓ Archivo Histórico de la provincia de Córdoba
- ✓ Biblioteca Córdoba
- ✓ Museos: Museo Provincial de Ciencias Naturales Arturo Illía, Museo Emilio Caraffa, Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi, Museo Superior de Bellas Artes Evita, Palacio Ferreyra, Museo Histórico Provincial Sobre Monte, Centro de Arte Contemporáneo Chateau (CAC), Espacio Cultural Museo de Las Mujeres, Salón de los Gobernadores, Museo Arqueológico Provincial Aníbal Montes, Museo Provincial Alpa Corral, Casa Museo Fernando Fader, Casa Museo Leopoldo Lugones, Museo Provincial Amadeo Sabattini, Museo Del Cuarteto.

Teatros: Teatro Real, Teatro Del Libertador San Martín

Sitios Históricos: Reserva Cultural y Natural Cerro Colorado, Estancia La Candelaria, Estancia Jesuítica de Caroya, Capilla de Candonga, Camino Real, Capilla Histórica de Pilar, Oratorio Nuestra Sra. Del Rosario De Avellaneda.

Ver más en: <https://cultura.cba.gov.ar/museos-y-centros-culturales/>

Los *elencos estables* de la provincia de Córdoba son:

- ✓ [Orquesta Sinfónica de Córdoba](#)
- ✓ [Banda Sinfónica de la Provincia de Córdoba](#)
- ✓ [Orquesta Provincial de Música Ciudadana](#)
- ✓ [Ballet Oficial de la Provincia de Córdoba](#)
- ✓ [Coro Polifónico de la Provincia de Córdoba](#)
- ✓ [Coro de Cámara de la Provincia de Córdoba](#)
- ✓ [Delfino Quirici Coro Polifónico](#)
- ✓ [Comedia Cordobesa](#)
- ✓ [Comedia Infante Juvenil](#)
- ✓ [Elenco Estable de Títeres](#)

Más información en: <https://cultura.cba.gov.ar/elencos-oficiales/>

A nivel provincial también existen *programas* que fomentan el trabajo artístico- cultural. En el siguiente link encontraremos convocatorias a becas y subsidios para el arte y la cultural:

<https://cultura.cba.gov.ar/convocatorias-vigentes-2/>

Nivel municipal (Ciudad de Córdoba):

A nivel local, cada ciudad establece una manera diferente de trabajo definiendo prioridades y asociaciones según las características propias del territorio y el modelo de gestión. En esta línea la ciudad de Córdoba Capital cuenta con una Secretaría de Cultura y Juventud. Dentro de las gestiones municipales en esta área, podemos encontrar la administración de los museos y centros culturales, la organización de ferias de artesanías y de literatura, los elencos municipales y diversas convocatorias.

Es importante destacar que, en el marco de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, se creó en el año 2015 la **Dirección de Cultura Comunitaria**, que en 2019 pasó a llamarse **Dirección de Cultura Viva**. La creación de esta área pone de relieve una manera amplia e inclusiva de comprender la cultura, articulando con organizaciones barriales, promoviendo y revalorizando actividades de los territorios, para así descentralizar la producción de los hechos artísticos-culturales (<https://cultura.cordoba.gob.ar/observatorio-cultural/cultura-viva/>). En este marco una singularidad a destacar es la creación del *Observatorio Cultural de la Ciudad*, donde se puede ingresar y conocer el ecosistema artístico cultural a nivel local e inscribirse como agentes culturales. (<https://cultura.cordoba.gob.ar/observatorio-cultural/>)

También podemos encontrar en el ámbito municipal de la ciudad de Córdoba elencos estables municipales:

- ✓ Orquesta de Cuerdas
- ✓ Ensemble Municipal de Música Ciudadana.
- ✓ Banda Juvenil Municipal
- ✓ Banda Sinfónica Municipal
- ✓ Ballet Municipal.
- ✓ Coro Municipal
- ✓ Coro Municipal de Jóvenes
- ✓ Coro del seminario de Canto del teatro libertador.
- ✓ Orquesta de Cuerdas Municipal.
- ✓ Elenco Municipal de Danza Teatro

Did you know...? / ¿Sabías que...?

La Municipalidad de Córdoba cuenta con Elencos Barriales. Es un programa de orquestas sociales, grupos de teatro comunitario o agrupaciones de danzas folclóricas argentinas para desarrollar propuestas artísticas, como motores de inclusión y transformación social, en distintos barrios de la ciudad.

Este nivel de gobierno también impulsa *convocatorias* para el financiamiento de proyectos artístico-culturales de la ciudad de Córdoba: Para conocer estas convocatorias a subsidios, becas y otros eventos que se organizan, ver: <https://cultura.cordoba.gob.ar/convocatorias/>

Sitios oficiales de cultura de la provincia y la ciudad de Córdoba

Gobierno de la Provincia de Córdoba		
Agencia Córdoba Cultura	https://cultura.cba.gov.ar/	
Canal oficial en YouTube de la Agencia Córdoba Cultura	https://www.youtube.com/channel/UCjGebyMuHkU2CuD0vfdluMQ	

Municipalidad de Córdoba		
Subsecretaría de Cultura	https://cultura.cordoba.gob.ar/	
Subsecretaría de Cultura - Facebook	https://es-la.facebook.com/cba.cultura/	
Subsecretaría de Cultura - Instagram	https://www.instagram.com/cultura.cba/?hl=es	

Educación artística y política educativa

Pensar en arte y política también es pensar en la educación artística en el marco de la política educativa, es decir qué lugar tiene el arte en la construcción del bien común desde la educación.

“En la elaboración de las políticas educativas para los distintos niveles y modalidades del Sistema Educativo Formal, resulta estratégica la consideración del campo de la Educación Artística como área privilegiada para el desarrollo de capacidades vinculadas a la interpretación crítica de la realidad socio - histórica y a la producción cultural identitaria en el contexto argentino y latinoamericano.” (Resol, CFE N°111/10 Anexo).

Esto es lo que se pone de relieve en la Ley Nacional de Educación y también en las sugerencias del Consejo Federal de Educación.

Glossary / Glosario

Consejo Federal de Educación: organismo de concertación, acuerdo y coordinación de la política educativa para asegurar la unidad y articulación del sistema educativo nacional.

Let's work / A trabajar

Activity 53 / Actividad 53

- Observamos el siguiente video que consiste en un acercamiento a docentes de arte de diferentes lenguajes artísticos, espacios educativos y niveles de formalidad:
 - ✓ Agustina, es docente y trabajadora de la danza en una sala independiente.
 - ✓ Maria Aurelia, es docente de música en un conservatorio.

- ✓ Yoav, Docente y director de elencos municipales de música
- ✓ Monica, Tallerista de cerámica
- ✓ Yuyú, Directora del coro municipal de Río Tercero
- ✓ Joaquin, profesor de música
- ✓ Daniela, es docente de artes visuales en una escuela primaria.

Let's watch / Veamos: Educación Artística y Políticas Públicas

<https://www.youtube.com/watch?v=xeOe97-1Pjs>

- ¿Qué reflexión realizan las y los docentes en el video en cuanto a las políticas educativas artísticas?
- ¿Las experiencias personales en educación artística que traemos en nuestra historia, son similares a las que cuentan los docentes en el video? ¿En qué encontramos esas similitudes? ¿Por qué?

Did you know...? / ¿Sabías que...?

Existen muchos espacios formativos en lenguajes artísticos y gestión cultural para todo público (los cuales puedes investigar aquí: <https://formar.cultura.gob.ar/carreras>).

Sin embargo, desde hace dos ediciones, existe la Diplomatura en Gestión de Proyectos Culturales para la comunidad LGBTI+, una propuesta formativa impulsada por el Ministerio de Cultura de la Nación y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

Aquí el enlace para conocer más sobre esta formación:

<https://www.argentina.gob.ar/noticias/segunda-edicion-de-la-diplomatura-en-gestion-de-proyectos-culturales-lgbti-4>

Cultura viva comunitaria

Hablar de políticas culturales implica poner en valor las **prácticas culturales comunitarias de las organizaciones en los territorios**; y esto nos aproxima a la idea de “cultura viva comunitaria”.

Let's work / A trabajar

Activity 54 / Actividad 54

- a. Leamos con atención los artículos 1, 2 y 3 de la siguiente ordenanza municipal de la ciudad de Córdoba que tiene como principal objetivo implementar como Política Pública el reconocimiento, la promoción y el fortalecimiento de la Cultura Viva Comunitaria en el territorio de la Ciudad de Córdoba.

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

ORDENANZA N° 12957

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA PROMOCIÓN DE LA CULTURA VIVA COMUNITARIA EN AL CIUDAD DE CÓRDOBA

Art. 1°.- OBJETO. La presente Ordenanza instituye como Política Pública el reconocimiento, la promoción y el fortalecimiento de la Cultura Viva Comunitaria en el territorio de la Ciudad de Córdoba.

Art. 2°.- DEFINICIONES. A los efectos de la presente Ordenanza, se define como: a) Cultura Viva Comunitaria, como la variedad de expresiones comunitarias que privilegia en la cultura los procesos por sobre los productos, procesos dinámicos y permanentes donde las expresiones artísticas y culturales que se generan en los territorios no están directamente vinculadas al mercado de bienes, productos y servicios culturales; se construye, a partir de la cotidianeidad y la vivencia de sus territorios, otras posibilidades de disfrute. Es una experiencia de formación humana, política, artística, educativa y cultural que reconoce y potencia las identidades de los grupos poblacionales, a través del protagonismo, el diálogo, la cooperación, la coexistencia pacífica, la cohesión social, la inclusión con equidad de género, la construcción colectiva, y la articulación con organizaciones sociales; que fortalecen el encuentro de lo diverso en un marco de respeto mutuo.

b) Organizaciones de Cultura Comunitaria, como todas aquellas Organizaciones de la Sociedad Civil, formales o no formales, con o sin personería jurídica, con fuerte anclaje y presencia territorial que utilicen, de manera sostenida, herramientas culturales abiertas y participativas para el desarrollo de sus comunidades. A los fines de la presente Ordenanza, se incluyen dentro de esta denominación también a las Organizaciones gubernamentales que desarrollan herramientas culturales con los fines citados en el punto anterior. En todos los casos, se consideran a estos espacios donde se posibilita la construcción colectiva y la expresión de la identidad cultural de las comunidades en las que están insertas, las cuales, con su accionar, contribuyen de manera decidida al ejercicio de los derechos culturales de sus comunidades.

Art. 3º.- OBJETIVOS: Son objetivos de la presente Ordenanza:

- a) Promover la Cultura Viva Comunitaria como hecho social colectivo que forma parte de la vida cotidiana, como motor de la transformación social y del desarrollo integral y el buen vivir de las comunidades, que incluye diferentes maneras de participación.
- b) Visibilizar, fortalecer y preservar las identidades y expresiones culturales presentes en los barrios de la Ciudad de Córdoba, para potenciar las capacidades, los significados y las trayectorias que las organizaciones construyen en los territorios.
- c) Proponer el diseño de políticas públicas que efectivicen el cumplimiento de los derechos culturales.
- d) Promover y potenciar la diversidad cultural, presente en la pluralidad de expresiones culturales, que resulta de la construcción de una identidad colectiva y comunitaria de cada sector de la Ciudad.
- e) Reconocer y propiciar la protección del patrimonio material, inmaterial y simbólico cultural de los barrios de la Ciudad de Córdoba.

Fuente: <https://iberculturaviva.org/wp-content/uploads/2019/04/ordenanza-cultura-viva-comunitaria-1.pdf>

- b. ¿Qué es la Cultura Viva Comunitaria?
- c. ¿Qué son las organizaciones culturales comunitarias? ¿Qué importancia tienen para las personas?
- d. ¿En tu barrio, comuna, localidad hay alguna organización cultural comunitaria? Si no hay, ¿Conoces alguna?
- e. ¿Hay alguna política pública cultural en el lugar donde vivís? ¿Qué derechos garantizan estas políticas, a través de los espacios comunitarios?
- f. ¿Por qué son importantes estos espacios culturales en nuestros barrios?

“cuando nosotros hacemos arte con el alma, hablamos de un pueblo que hace cultura, todos los días, a cada rato, cada vez que te levantas hasta que te acostas, está en ese amor que tenes por hacer tu arte, tu radio, tu espacio, dando, brindando, cosas que no se venden”

“el arte me dio la posibilidad de no producir mercancía, sino producir bienes culturales, a diferencia de la lógica del mercado (...) que lo que produce son mercancías para sacar alguna ventaja o para acumular”

“cuando hablamos de que el mercado hace productos, que vendan lo que quieran, pero nuestra alma no, y eso es un pueblo que hace cultura”

(Fragmentos de referentes del Movimiento Cultura Viva Comunitaria en el video
<https://www.youtube.com/watch?v=WWcfuLcquSI>)

Let's define / Vamos definiendo

El patrimonio cultural de un país no se construye exclusivamente en espacios oficiales de producción, formación y/o consumo cultural. Esta construcción también sucede en los territorios, en los barrios, en la vida y las acciones de las organizaciones culturales comunitarias. A esto se le llama **Cultura Viva Comunitaria**.

En materia de políticas públicas culturales, desde hace varios años, diversas organizaciones, grupos y colectivos de nuestro país sostienen la Campaña denominada **Pueblo Hace Cultura**, reclamando por una **Ley de Apoyo a la Cultura Comunitaria Autogestiva e Independiente**, que promueva y favorezca la producción cultural comunitaria con la asignación del 0,1% del presupuesto nacional. Este andar en materia de política cultural en Argentina no es un hecho aislado, se inscribe en un **movimiento latinoamericano** que viene impulsando procesos en materia de derecho a la cultura y reivindicación de la cultura viva -**Movimiento Cultura Viva Comunitaria**-.

En algunos países de la región ya se han logrado leyes que reasignan presupuesto a estas producciones. En Argentina las conquistas han avanzado con la implementación de algunos Programas o Direcciones Nacionales, provinciales y/o municipales, vinculadas al tema y la sanción de ordenanzas; pero aún no contamos con Leyes que instrumenten recursos para la Cultura Viva Comunitaria.

Se trata de reconocer un sector productor de cultura -más allá del Estado y del Mercado- que debe ser favorecido.

Para ver este andar en imágenes y relatos no te pierdas estos videos:

1. Por una Ley de Apoyo a la Cultura Comunitaria

Let's watch / Veamos: Encuentro de Cultura Viva Comunitaria - por una Ley de Apoyo a la Cultura Comunitaria

<https://youtu.be/iELcsiUWS7o>

2. Primer Congreso Nacional del Cultura Viva Comunitaria Unquillo, Córdoba:

Let's watch / Veamos: ¡Una Celebración con Futuro!

<https://drive.google.com/file/d/1g8S28RfrOiNJE1VR7GijD73dps2srNHj/view?usp=sharing>

3. Pueblo Hace Cultura Un Punto en el Camino:

Let's watch / Veamos:

<https://www.youtube.com/watch?v=WwcfuLcquSI>

Let's work / A trabajar

Activity 55 / Actividad 55

Recordemos cuando vimos las diferentes nociones de cultura trabajadas en el eje 1 de este módulo 9. Volvamos a leerlas.

¿Qué relación encontramos entre esas definiciones y la noción de cultura viva comunitaria?

Further information / Para saber más:

Otros enlaces para seguir profundizando sobre el Movimiento Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria:

<https://culturavivacomunitaria.net/>

<https://es-la.facebook.com/culturavivacomunitariaargentina/>

<https://iberculturaviva.org/se-aprobo-la-ordenanza-de-cultura-viva-comunitaria-en-el-concejo-deliberante-de-la-ciudad-de-cordoba/?lang=es>

Let's work / A trabajar

Activity 56 / Actividad 56

a. Miremos estos videos de experiencias culturales comunitarias cordobesas:

Let's watch / Veamos: Orquesta Barrio el Chingolo

https://youtu.be/d5mci3Hg3_U

Let's watch / Veamos: Taller de cine comunitario en la casa del orgullo

https://youtu.be/6Yyr0H_iuNM

Let's watch / Veamos: Tagua organización cultural comunitaria

<https://youtu.be/le-pqt7RIOU>

b. Inventemos 3 preguntas que le harías a estos grupos/organizaciones

c. Este espacio es para crear un mensaje de video/audio contándoles a otras personas qué es la cultura viva comunitaria

Expresiones artísticas y construcción sociocultural

Como anticipamos al inicio de este apartado, iremos revisando, trabajando diversas expresiones artísticas vinculadas a la construcción sociocultural, es decir prácticas artísticas y expresivas en tanto prácticas políticas y vinculadas a temáticas específicas de la vida social.

Arrancamos mirando el arte en relación al género.

Arte y género

- Hagamos un poco de memoria sobre algunos conceptos, ideas y/o realidades que hemos trabajado en el módulo 8: estereotipos de géneros, discriminación, violencias, desigualdades de género y otros.

b. Completamos las siguientes frases:

El término **género** hace referencia a...

Los **estereotipos de género** son...

Las **desigualdades de género** son...

Las **desigualdades de género** se expresan en...

Let's work / A trabajar

Activity 57 / Actividad 57

- a. Vamos a hacer unas breves entrevistas. Realicemos las siguientes preguntas a 2 personas (trata de que sean de diferentes edades y que se dediquen a distintas labores). Grabá las respuestas con el micrófono de tu celular.

Useful tip / Una ayudita

Recordemos que en el módulo 1 del Área de Interpretación y Producción de Textos trabajamos las entrevistas

Entrevista

1. ¿Qué es el arte para vos?
2. ¿Qué relación puede haber entre arte y política?
3. ¿Se puede hacer algo desde el arte para trabajar el tema de las desigualdades de género?
4. ¿por qué crees eso?

b. Una vez finalizadas las entrevistas escuchemos nuevamente las respuestas.

- ¿Qué es lo que más nos llama la atención de las respuestas?

- ¿Qué hubiéramos respondido en las preguntas 3 y 4?

- Intercambiamos toda esta actividad con algún estudiante del grupo (audios y respuestas)

- Identifiquemos similitudes y diferencias.

Let's think / Pensemos

Sabemos que el arte nos ofrece muchas posibilidades para aportar a la construcción de la sociedad, de nuestras vidas cotidianas, de nuestras relaciones sociales. En este marco la producción artística con perspectiva de género permite visibilizar esas desigualdades, interrumpir o poner en cuestión la reproducción de mandatos sociales de género. Las desigualdades entre los géneros son una realidad en Córdoba, en nuestro país y en el mundo.

Keep in mind / Para recordar:

Desigualdades de género: Cuando las relaciones de género se erigen desde el sometimiento, la jerarquización, se constituyen como relaciones de poder y dominación. Esto configura una serie de problemáticas: Discriminación, violencia hacia las mujeres e identidades disidentes (lesbianas/trans/travestis), feminicidios, crímenes de odio.

Perspectiva de género: está ligada al enfoque de derechos humanos. Es una visión política, teórica, reflexiva y crítica de la realidad que permite distinguir, denunciar y transformar el origen cultural de las desigualdades fundadas en el sexo/género; evidenciando que las diferencias sociales, culturales, jurídicas, etc. entre las personas, se construyen socialmente, es decir, no son naturales y por lo tanto son modificables de la misma manera que se construyen y reproducen.

Useful tip / Una ayudita

Recordemos lo que vimos en el Eje N° 3 del módulo 8 sobre desigualdades sociales y de género.

Los lenguajes artísticos también son prácticas y herramientas para “contar” lo que pasa con las desigualdades de género:

- ✓ Hay piezas artísticas que cuentan sobre las realidades de grupos poblacionales que sufren vulneraciones o discriminaciones por razones de género.
- ✓ Hay espacios de formación y/o producción artística que permiten tramitar, procesar, “poner en lenguaje artístico” aquello que generan las desigualdades de género.
- ✓ Hay circuitos, espacios que ponen de relieve las creaciones de artistas mujeres y del colectivo LGTBIQ+ y esto permite visibilizar una realidad.
- ✓ Las diversas piezas artísticas relacionadas con las desigualdades de género permiten denunciar, visibilizar, reclamar, resistir.

Observamos la siguiente imagen de la ilustradora Ro Ferrer que muestra y cuenta los tipos de violencia de género.

Fuente: https://instagram.com/roferrerilustradora?utm_medium=copy_link

Producciones artísticas y género: Miremos estos videos que nos ayudarán a realizar esta actividad.

Let's watch / Veamos: Juventudes y Derechos»: Yo te creo

<https://youtu.be/SehPkwqBDN0>

Let's watch / Veamos: La Nuestra Fútbol Femisnita. La 31, Bs As. "Canción sin Miedo"

<https://youtu.be/hkhkaUO9tA>

Let's watch / Veamos: Malambo por el aborto legal en Tribunales de Córdoba en el marco del tratamiento de la Ley de IVE (2018)

<https://fb.watch/9njVMiLgPf/>

Let's work / A trabajar

Activity 58 / Actividad 58

- Nuestra foto con perspectiva de género: salgamos a dar una vuelta a la manzana o a caminar unas cuadras (puede ser por tu casa o por el cole). ¿Vemos algo que tenga que ver con desigualdades de género o perspectiva de género?
- ¿Por qué tomamos esa foto? ¿qué tuvimos en cuenta?
- Saquemos una foto que refleje eso que vemos (grafiti, pintadas, afiches, lugares. No fotografiar personas). Dibujemos o expliquemos lo fotografiado aquí.

d. Podemos compartir las fotos en el grupo de tutoría.

Further information / Para saber más:

Para ver algunas prácticas artísticas relacionadas con cuestiones de género te dejamos este link.

Caleidoscopio Cooperativa Audiovisual:

<https://www.youtube.com/c/CaleidoscopioRealizaciones/about>

Arte y Género:

<https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/arte-y-g%C3%A9nero>

Seguimos profundizando las diversas expresiones artísticas vinculadas a la construcción sociocultural, ahora nos detendremos a mirar el arte en relación con el ambiente.

Arte y ambiente

En este apartado nos vamos a acercar a las expresiones artísticas vinculadas al *ambiente*.

Let's work / A trabajar

Activity 59 / Actividad 59

a. Observamos las siguientes intervenciones

Let's watch / Veamos: Doña Jovita y un mensaje en defensa del monte y su ecosistema

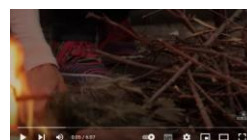
<https://www.youtube.com/watch?v=i7vTfflick-k>

Let's watch / Veamos: En defensa del monte nativo Córdoba

<https://www.youtube.com/watch?v=sPQAn7NWkvE>

- b. ¿Qué problemáticas están exponiendo las producciones artísticas que observamos?
- c. ¿Qué lenguajes artísticos utilizan?
- d. ¿Con qué derechos estudiados en el módulo 8 las podemos relacionar?
- e. Teniendo en cuenta lo que venimos leyendo de Arte y Política podemos afirmar que estas personas están participando como ciudadanos/as y están haciendo política.
- f. Justifiquemos esta afirmación con los contenidos trabajados y con ejemplos.

Como venimos trabajando en este eje podemos descubrir que las producciones artísticas son atravesadas por prácticas y problemáticas socioculturales, ya que el arte cumple la función de acompañar la vida cotidiana, hacerla más liviana y poder exponer y criticar de manera creativa las situaciones que constantemente nos atraviesan.

El ambiente, la naturaleza o la pachamama ha sido históricamente fuente, medio y objeto de prácticas artísticas ya sea utilizando elementos de la naturaleza como inspiración, como medio para crearlo o utilizando el arte para criticar problemáticas ambientales que sufrimos actualmente: el cuidado del bosque nativo, las situaciones de basura extrema, contaminación del agua, deforestación, etc.

Let's work / A trabajar

Activity 60 / Actividad 60

- Identifiquemos una problemática socio- ambiental que esté atravesando nuestro barrio entorno cercano (podemos recuperar lo trabajado en Ciencias Naturales).
- ¿Existen reclamos o se le da visibilidad a esa problemática con alguna práctica artística? ¿Cuál?.
- ¿Qué otra práctica o lenguaje artístico elegiríamos para contar lo que pasa con ese problema? ¿Cómo lo contaríamos?

Y en esta relación entre arte y construcción sociocultural... ¿Qué pasó durante la pandemia? ¿Qué particularidades emergieron en relación a las expresiones artísticas, el acceso y consumos a bienes culturales en el marco de la pandemia? Veamos...

Arte y pandemia

Recordemos...

Era principios de 2020 y cada uno de nosotras/os nos veíamos inmersos en un nuevo año que comenzaba, con proyectos propios personales o planes colectivos. De repente y casi sin chistar nos avisan que debíamos encerrarnos. El gobierno Nacional declara el ASPO (aislamiento social y preventivo obligatorio como medida de política sanitaria frente a la Pandemia por Covid 19)

Let's think / Pensemos

¿Qué hacíamos esos días, los primeros? esos en los que aún no tomábamos relevancia del cambio que se avecinaba

¿Qué hicimos después? cuando ya descubrimos que iba para largo...

¿Qué hicimos cuando nos aburrimos? ¿participamos en algún zoom? ¿Realizamos alguna videollamada? ¿extrañamos a alguien? ¿cancelamos planes por no poder salir? ¿tuvimos miedo?

Todas esas emociones nuevas como el aburrimiento o el temor llevaron a muchas personas a incursionar en nuevos oficios, en nuevas prácticas. Sigamos recordando ¿probamos algo nuevo? ¿Pintar, entrenar, bailar?

También muchos/as artistas se sintieron motivados/as a crear nuevas maneras de hacer arte, con lo cotidiano con las tecnologías. Hubo músicos que se reunieron a través de lo virtual:

Let's watch / Veamos: [#ArgentinaCanta](#) - Como La Cigarra - María Elena Walsh - CRUZA

<https://www.youtube.com/watch?v=dF0YnZBz0zE>

También hubo docentes que aprendieron a dar clases por Facebook, zoom o cualquier plataforma disponible. Así el arte entró a nuestros hogares haciéndose parte y tomando motivación de ellos para crear ante la incertidumbre.

Let's work / A trabajar

Activity 61 / Actividad 61

- Observamos el siguiente video de la canción. Artistas de todo el mundo trabajaron para hacer más ameno el tiempo de confinamiento.

Let's watch / Veamos: David Rees - dos mil veinte

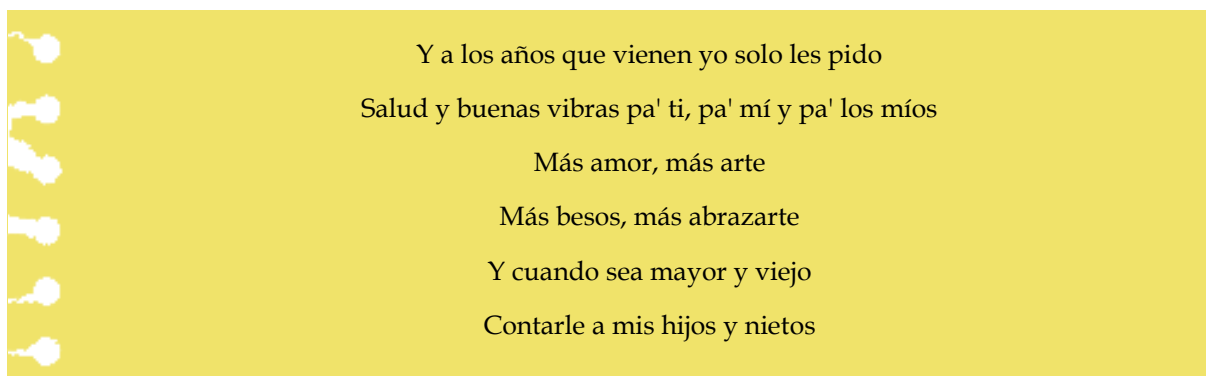

https://www.youtube.com/watch?v=Qz2tJLQBB_A

- Vamos a elegir una parte de la canción, la que más nos representó ese año.

- c. Ahora también vamos a buscar dos ejemplos más. ¡Vamos que hubo muchísimos!

- d. Busquemos y compartamos con nuestros compañeros y compañeras de las tutorías, para que lo que vivimos no se quede olvidado y podamos crecer como sociedad. Como dice David Rees en la canción

Activity 62 / Actividad 62

Vamos a intervenir con arte nuestro recuerdo de la pandemia.

- Agarremos el barbijo que tengamos, mejor si es uno descartable
- Busquemos elementos para intervenirlo, con lo que sentimos (colores, lápices, crayones, tizas, lo que tengamos)
- Recordemos lo que sentimos y lo plasmemos ahí, en el elemento que nos cuidó y que también nos alejó de lo que éramos.

Como trabajadores del arte, muchos/as artistas, docentes, técnicos, gestores, se vieron obligados/as a detener sus trabajos, buscar nuevos modos de subsistir y hasta tuvieron que dejar de hacer su oficio habitual.

Activity 63 / Actividad 63

- a. Observemos las notas realizadas en la pandemia a artistas del cuarteto. Apuntemos lo que nos cuentan:

1. Let's watch / Veamos: Cuarteto y el impacto de la pandemia

<https://www.youtube.com/watch?v=pfr mNuB18rA>

2. Estado, cuarteto y pandemia

Por: Silvia Pérez Ruiz - miércoles 22 de abril de 2020

La industria del espectáculo fue la primera en parar y será la última en volver. La emergencia desnuda realidades de precarización y reabre aquel debate de exigirle al fisco, pero antes cumplir.

Salas de teatro y cines cerrados. Circos vacíos. Recitales suspendidos. Fiestas y bailes multitudinarios: prohibidos.

La pandemia del Covid-19 hizo que cualquier actividad masiva se viera directamente afectada. En Argentina, el 13 de marzo se reglamentó la suspensión de estas actividades y aún no hay indicios de que puedan volver a regresar. Es decir, fue el primer sector en cancelar sus actividades y probablemente será el último en retornar.

A la incertidumbre sobre la fecha concreta en que se levantará el aislamiento general, se suman las preguntas ¿cómo será volver a la "normalidad?" y ¿cuál será el resto económico de la gente para destinar a la cultura y al esparcimiento?

El escenario es complejo y de total incertidumbre para un sector que en el mundo mueve millones de dólares y emplea a millones de personas, no sólo a artistas si no que abarca una infinidad de rubros técnicos y administrativos imprescindibles para realizar esta actividad.

Números

La crisis deja números en rojo nunca antes vistos: en el

cine las pérdidas hasta ahora se estiman en 7 mil millones de dólares. Para mencionar un aspecto de esta industria como es la distribución sólo China cuenta con 70 mil salas de cine y aún no reabrieron sus puertas.

Por otro lado, los principales teatros de ópera europeos calculan una pérdida de 145 millones de euros entre marzo y julio.

Otro ejemplo del mundo: 100 mil empleados de los parques y hoteles de Disneyworld en Orlando, Florida, fueron suspendidos y sólo por los próximos tres meses recibirán un seguro de desempleo de 277 dólares a la semana.

El escenario es complejo y de total incertidumbre para un sector que en el mundo mueve millones de dólares y emplea a millones de personas.

Precarizados

En Argentina, esta situación inédita en el mundo del espectáculo pone al descubierto también el nivel de informalidad que existe en el sector.

Muchos de los trabajos son tercerizados (sonido, armado de escenarios, seguridad, etcétera) con empleados que no cuentan con la más mínima protección y seguridad social. Si ponemos el foco en el cuarteto, cada baile puede dar de comer a 200 familias, desde el músico al naranjita que cuida los autos.

Otro dato para dimensionar el fenómeno del cuarteto en Córdoba y el impacto de la cuarentena: cada artista o dueño de banda tiene entre 30 y 45 empleados, claro que no todos tienen ese personal registrado o “en blanco”.

Muchos músicos, incluso, son monotributistas y cobran por show, por lo que acá se aplica la regla de cualquier cuentapropista: “Si no trabaja, no cobra”.

Llama la atención que la dinámica y acuerdos salariales se den de esta manera en un rubro que factura millones de pesos por fin de semana.

Las estadísticas hablan que de viernes a domingo se mueve un promedio de 30 mil cordobeses en los bailes de cuarteto. El dinero ganado siempre fue mucho, el impacto del parate de ahora se hace sentir en todas las direcciones.

En las salas de shows o teatro ya están pensando algunos protocolos para cuando se reactive el rubro, por ejemplo: reducir la capacidad de la sala a un 50 por ciento y respetar el distanciamiento social entre personas que no provengan de un mismo grupo familiar.

¿Cómo se respetaría el distanciamiento social en un baile de cuarteto? Difícil pensarlo.

Hoy los empresarios vinculados a este género piden “gestos del Estado”. Sería interesante también que el rubro tenga, al menos a partir de ahora, gestos hacia el Estado cumpliendo con el fisco y respetando los canales legales y formales de una actividad que, en el fondo, es un negocio como cualquiera.

Un negocio que también baila al compás de las reglas de ese Estado que hoy reclaman.

Fuente: https://eldoce.tv/opinion/estado-cuarteto-y-pandemia-musica-coronavirus-economia-crisis-espectaculos_98129

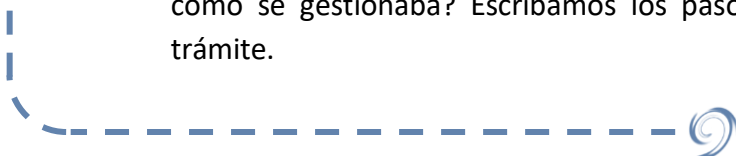
- b. Observemos detenidamente la siguiente página con algunas de las políticas públicas culturales que se tomaron por parte del estado para ayudar a los y las trabajadores del arte:

<https://www.argentina.gob.ar/cultura-nuevaversion/medidas-covid19>

- c. ¿Cuáles podrían haber funcionado para quienes hablaban en el video anterior? ¿Sabemos cómo se gestionaba? Escribamos los pasos que se necesitaron hacer para realizar el trámite.

Colectivos culturales / Encuentros culturales

Villa del Dique, Tantanakuy, Río Tercero, San Antonio, El Pantano

Como venimos viendo el arte aporta a la construcción sociocultural de diversos modos y formatos. Una de las expresiones más visibles del arte en relación a la construcción de la cultura tiene que ver con los encuentros y festivales que se vuelven espacios populares significativos en la vida social de nuestro pueblo. Nos acerquemos un poquito a algunos de estos encuentros:

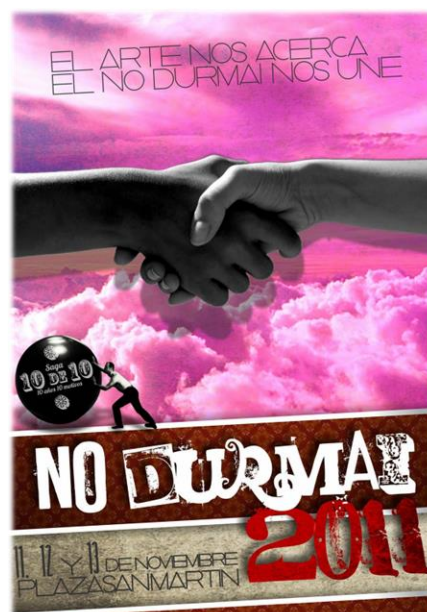
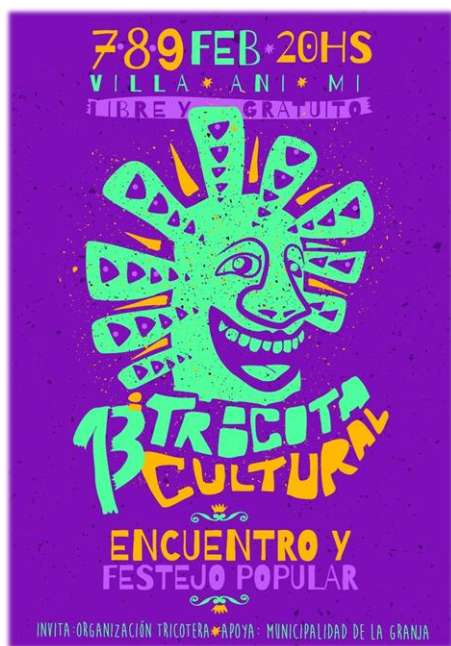

Let's work / A trabajar

Activity 64 / Actividad 64

- Imaginemos que nos vamos de viaje con otra persona con la cual tenemos muchas ganas de compartir tiempo y momentos ¿pensamos con quién? Juntos vamos a observar los siguientes posters:

- b. ¿Qué son? ¿A qué invitan?
- c. ¿A qué hace referencia la palabra encuentro?

Los posters anteriores son las publicidades de los Encuentros culturales que suceden, en algunos casos, desde hace más de 30 años en pueblos de la provincia de Córdoba. A partir de la mitad del año se comienzan a preparar los colectivos que organizan los diferentes encuentros. Cada uno tiene una fecha más o menos establecida que se respeta y cuida todos los años. Si tuviéramos que planificar un viaje de recorrida en septiembre estaríamos en el Encuentro Cultural **Villa del Dique**; En octubre nos vamos a traslasierras para compartir el **Tantanakuy**; En noviembre despertamos en el **Río Tercero No Durmai**, en diciembre vamos a **San Antonio de Arredondo**, finalizando en febrero en **El Pantano** y viviendo el Carnaval en la **Tricota Cultural** en Villa Ani Mi.

Did you know...? / ¿Sabías que...?

Existen diferentes encuentros culturales que se producen para manifestar las problemáticas socioculturales, ambientales y hacerlas visibles. En Villa del Dique se produce el encuentro de arte popular y conciencia ambiental.

¿Sabíamos de alguno de estos encuentros culturales? Muchas veces las personas confunden festival con encuentro, sin embargo, son muy distintos. Los festivales son lugares en donde las personas van y pueden disfrutar de eventos artísticos diversos a lo largo de una o más jornadas. En cambio, los Encuentros culturales tienen una mística distinta.

Un objetivo diferente. Lo importante no es el producto artístico sino el encuentro con personas, el compartir. Más allá de la definición en general, cada encuentro tiene una identidad propia.

Glossary / Glosario

Colectivo cultural: conjunto de personas que trabajan desde el arte y la cultura, de manera colaborativa y autogestiva en diferentes actividades vinculadas a la producción cultural.

Did you know...? / ¿Sabías que...?

El término festival se utiliza para describir a aquellos eventos que se caracterizan por contar con numerosos actos y que pueden durar varios días. Tiene como una de sus principales características el hecho de que dura muchas horas, aunque dure un sólo día. Al mismo tiempo, un festival tiene el poder de congregarse a mucha más gente. Los festivales son con fines de lucro.

El siguiente enlace redirecciona a una página donde se encuentran todos los festivales de Argentina: <https://fiestasnacionales.org/>

Let's work / A trabajar

Activity 65 / Actividad 65

- A continuación vamos a leer la presentación que cada encuentro realiza en su página de Facebook.

El NO DURMAI se autodefine “encuentro” e intenta llevar esa definición como premisa, único y total objetivo. Y como la palabra “encuentro” no alcanza para establecer todas las particularidades que se desean plasmar en este evento es que necesitamos explayarnos en su definición, sin olvidarnos de ésta como la síntesis de lo que queremos decir.

Promover el encuentro de las partes es para nosotros una necesidad, una respuesta a una falencia que sufrimos nosotros mismos.

El No Durmai intenta ser un espacio, pero no denuncia la falta de estos, sino que busca resaltar los esfuerzos de tantos otros que día a día forjan sus propios lugares de expresión, íntimos o públicos. Es una “vidriera” en la que se reúnen todas las formas de manifestación artística y culturales, y como tal, existe un público que la contempla y un reconocimiento entre los que se exponen.

Pero el proyecto es más que una “vidriera”, es además un “portal” porque implica que los que se exponen y los espectadores se comuniquen entre sí y, además, tales funciones se alternen, es decir mostrar lo que se hace y contemplar lo que hacen los demás.

Esto permite una realimentación que nutre lo que existe y genera nuevas posibilidades en cada uno de los que participa.

Queremos desmitificar la individualidad del arte.

Mucho se a hablado en el No Durmai acerca de diferenciar el encuentro y el espectáculo, desenmascarar el lugar protocolar del arte.

El arte viene a buscar a la gente y se entremezcla en sus espacios comunes (plazas, calles, etc.)

Fuente: <https://www.facebook.com/encuentrorioterceronodurmai>

Encuentro Folklorico "El PANTANO"

Vamos llegando, desde diferentes lugares, desde el Norte, desde el Sur,..., o también aquel viajero que pasaba por estos pagos y se llegó. Cada uno de nosotros movilizados, por distintas circunstancias.

Siempre la calidez del poblador, y el paisaje, nos hacen sentir participes y continuadores, protagonistas del ¡Encuentro!;

Mientras Doña Minina ceba unos mates al pie del bracero, hombres y mujeres trabajan

Tantos y todos, de acá, de allá, entre todos! Se abren las tranqueras!!!!

Nuestro Viernes, día en que el espíritu del Pantano se enciende.

¡Cada cual con su ramita!, Ira alimentando el fogón, y quedara sellado con el fuego la magia del fin de semana que comienza.

Ira aumentando el eco de templadas guitarras y bombos, y el bullicio alegre de los reencuentros, del compartir con viejos y nuevos amigos, unidos a la entrega de los instrumentos y sus portadores, Y todo se hace posible gracias a los músicos, bailarines, talleristas y a su abnegada entrega!, acto de amor que marca como hito el valor de todos los esfuerzos.

Después de un año de tantas andanzas, aprendizajes, alegrías o tristezas, nos tomamos el respiro esperado de entrar en comunión entre nosotros y el lugar. Iremos dando forma y concretando cada uno de los aportes, para mejorar y fortalecer los lazos que nos mantienen unidos en este gran proyecto “Encuentro El Pantano, ¡Patrimonio de la Amistad!”

Fuente: <https://www.facebook.com/groups/189707956296>

TRICOTA CULTURAL

Encuentro popular, encuentro cultural que se realiza en febrero en Villa Ani Mí. Nos vamos a adentrar en esta fiesta mirando unos videos.

https://youtu.be/7NO-gg1i_Ls

<https://youtu.be/IW-jGijtHEs>

Para conocer más aca el facebook de la Tricota: <https://www.facebook.com/Tricota-Cultural-524169720936545>

El Tantanakuy es un encuentro abierto a artistas de todas las disciplinas y para todo público, con la meta primera de ser fiesta popular. Hace nueve años se inició hermanado con otros encuentros de la provincia que se inspiran en el querido encuentro de San Antonio de Arredondo. La cita es en Luyaba, del 7 al 10 de octubre.

Quienes se acerquen podrán acceder al acampe y a todo el encuentro de manera gratuita.

Para lograr que así sea nos organizamos desde hace varios meses en un espacio colectivo autónomo y autogestionado.

¿Qué sucede en el Tantanakuy?

Durante el día se brindan talleres, charlas y diversas actividades para lxs niñxs.

El escenario se abre al mediodía y a la noche a partir de las 19 Hs.

Paralelo a las propuestas está la trama de la cosa: conocerse, charlar, las guitarreadas del fogón, ser parte de la cocina y la limpieza... ¡SER PARTE!

¿Qué tener en cuenta para venir?

Traer platos y cubiertos

¡Traer malla! En el camping hay pileta y el arroyo queda muy cerca

Traer remera lisa para llevar pintada que habrá puesto con stencil pa to mundo!

En el espacio no se puede comercializar NADA. Si producís algo para vender puedes ofrecerlo en la Feria de Artesanos de Luyaba, el domingo por la tarde.

Durante la semana previa al Tantanakuy estaremos en el camping trabajando. ¡Si querés venir y sumarte no lo dudes!!

Nos encontramos para celebrar la vida. ¡El arte en la vida y en los pueblos que hoy más que nunca resisten con esperanza!

Fuente: <https://www.facebook.com/tantanakuy.traslasierra>

Espacio abierto al Encuentro de las personas a través de la Cultura como herramienta transformadora. Traducido en canto, baile, talleres y muestras. El encuentro es un movimiento colectivo de contracultura. Es pluralista y diverso. La participación es abierta a toda la comunidad.

Fuente: <https://www.facebook.com/encuentroculturalvdd>

Es muy importante que quienes vengan sepan que se trata de un espacio de ENCUENTRO y que eso implica venir con ganas de disfrutar, de bailar, de guitarrear, de aprender en los talleres, de compartir los almuerzos, de conocer gente o profundizar vínculos, pero fundamentalmente comprometidos en cuidar un espacio que es de todxs, respetando las necesidades de lxs demás y aportando con gestos concretos para darle forma y contenido colectivamente.

Por eso, la mejor manera de difundir qué es el Encuentro es “de boca en boca”. Detenernos en una charla a contar de qué se trata no debe reducirse a contar lo bien que la pasamos, sino que debe transmitir amorosamente la esencia y los objetivos del Encuentro. Que no es un espectáculo o unos días de camping, que el Encuentro se construye entre todxs y, por eso, la participación de cada unx, concreta y activa, es necesaria.

Democratizar los espacios como una forma de integrar las diversas realidades que nos atraviesan socialmente, la participación activa implica necesariamente correrse del foco de atención, abrirse a la escucha, propiciar la participación de quienes por timidez o cualquier otra causa no se animan a manifestar su expresividad e inquietudes. Cortarse solx y armar rancho aparte no estaría siendo un aporte concreto a la construcción colectiva de la esencia del Encuentro, que implica compartir y empatizar con el resto.

Cuidarse cada unx, cuidar al otrx, cuidar a lxs niñxs, cuidar el lugar que nos cobija año a año, cuidar lo colectivo... Cuidarnos: es un modo sagrado que elegimos para cultivar otra manera de vincularnos, tomando absoluta distancia de la violencia cotidiana que propone el sistema capitalista y colonial en que vivimos y que hoy, especialmente, cruje en Nuestra América. Y como nos duele el dolor de nuestros pueblos, y nos esperan sus luchas, redoblamos el Encuentro desde lo ritual, los abrazos y la celebración.

Reconocer lo importante de este proceso de cambio nos da incertidumbre pero genera mucho aprendizaje y nuevas sensaciones alrededor de conformarnos como grupo, y constituirnos como el espacio que repiensa el Encuentro. En ese marco queremos comunicar que también hay cosas que se nos escapan, que no queremos, o no sabemos, y en algunos casos no nos corresponde resolver. Creemos necesario evitar entrar en la lógica del "automático", de cómo lo veníamos resolviendo y qué lugar ocupaba cada unx. Poder también transmitirle a la gente que se va acercando sobre las no urgencias. Este año en particular se ha decidido no responder a todas las demandas, sobre todo aquellas que nos exceden y desgastan porque están más vinculadas a responsabilidades personales relacionadas con lo cotidiano, alimentación, aseo, servicios, etc.

Debido a la gran cantidad de cambios que se han planteado y decidido en las reuniones, y a la necesidad de implementar formas de construcción y participación colectiva, que se desea estén presentes en la mayoría de las actividades que conforman el Encuentro, muchas de esas nuevas formas no se podrán comunicar concretamente para esta edición. Anhelamos que, a partir de estas primeras experiencias, podamos incorporar y especificar las formas que estas nuevas actividades hayan tomado luego de transcurrida esta nueva edición del Encuentro.

Los NO que hemos construido, para tenerlos siempre presentes:

*No queremos exponernos a situaciones de violencia de personas que no comprenden la esencia del encuentro.

*No queremos que lxs niñxs estén desatendidxs.

*No queremos un Festival ni vidriera de artistas en ninguno de los espacios.

*No queremos situaciones de consumo excesivo.

*No queremos sentirnos presionados y desbordados desde la organización por las demandas externas que no tienen que ver con la comunidad, ni con la esencia del Encuentro.

<http://www.encuentrosanantonio.com.ar/index.php>

Luego de la lectura vamos a completar la siguiente lista con los puntos claves que tienen los encuentros culturales:

Useful tip / Una ayudita

Para completarla pensemos que le estamos explicando a la persona con la que viajas y que nunca escuchó sobre los encuentros. ¡Sé creativo! quizás, ya encuentres un compañero/a para compartir el próximo encuentro cultural.

Lista de **objetos indispensables** para viajar a un **encuentro cultural**
(y vivirlo al **máximo**)

- ✓ _____
- ✓ _____
- ✓ _____
- ✓ _____
- ✓ _____
- ✓ _____

Did you know...? / ¿Sabías que...?

Con la pandemia, fue necesario reacomodar o poner una pausa a los encuentros culturales. Por ejemplo, el encuentro Encuentro Cultural Río Tercero No Durmai fue realizado de manera virtual. <https://www.youtube.com/channel/UC3BYhrstpurbnAmmFRN8PGg>. La Tricota Cultural se hizo rodante. Es decir, se recrearon las fiestas populares dándole una vida distinta, cuidando el encuentro y la celebración.

Arte y cultura

**Eje 4: Arte, cultura;
formación y trabajo**

Índice

Eje 4: Arte, cultura; formación y trabajo	181
Características del sector del arte y la cultura	181
Mirando el arte y la cultura como sector de trabajo: ¿es distinta la situación según el lenguaje artístico?	190
Singularidades de los diferentes sectores del arte y la cultura:	191
La población trabajadora, la producción artística y el mercado laboral.	193
Formas de organización del trabajo en el campo del arte y la cultura.....	198
Recursos para la gestión de proyectos culturales.....	199
¿Qué es un diagnóstico en el marco del diseño de proyectos?.....	200
¿Cómo surgen los proyectos en general y en el sector del arte y la cultura en particular?	201
¿Cuáles son los elementos básicos del diseño de un proyecto?	202
La formación artística y el mundo del trabajo	202
¿Cómo ser trabajador/a del campo del arte y la cultura?	203
Trabajo Práctico Integrador – Parte 2	206
Bibliografía.....	208

Eje 4: Arte, cultura; formación y trabajo

Hasta aquí hemos visto qué es la cultura y el arte, cuáles son sus lenguajes y cómo se expresan, cuáles son los espacios y circuitos para el acceso y consumo de piezas de arte y cultura; y la relación entre arte, derechos culturales y construcción social.

En este eje vamos a centrar la mirada en el arte y la cultura con relación al trabajo. Intentaremos acercarnos a las características de la población trabajadora del sector, a las posibilidades que existen en nuestra provincia de formarnos técnica y profesionalmente para trabajar en este ámbito, entre otras dimensiones del tema.

El trabajo en el campo del arte y la cultura es un territorio para conocer y seguir construyendo, y por qué no: ¡para habitarlo también! ¡Vamos!

Características del sector del arte y la cultura

Aproximarnos al sector del arte y la cultura implica conocer qué formas puede tomar la relación arte, cultura y formación para el trabajo.

Let's work / A trabajar

Activity 66 / Actividad 66

Vamos resolver este verdadero o falso para poner en cuestión algunos prejuicios en relación al arte y la cultura como trabajo:

- ✓ Existen oficios, profesiones y estudios que tienen que ver con el arte. V / F
- ✓ La gente que se dedica al arte son artistas, no trabajadores. V / F
- ✓ Si no sabés bailar, cantar, pintar, actuar o tocar algún instrumento no podés trabajar en el sector del arte y la cultura. V / F
- ✓ Las personas que se dedican al arte son todas hippies, locas o raras. V / F
- ✓ No existen carreras universitarias que tengan que ver con lenguajes artísticos. V / F
- ✓ Es imposible vivir del arte. V / F

Si en la resolución de este verdadero o falso predomina la respuesta FALSO quiere decir que hay mucho del sector del arte y la cultura que vamos a conocer y desarrollar en este eje.

Históricamente se ha configurado una especie de fragmentación entre el arte y el trabajo, ubicando al primero en relación al ocio y el entretenimiento y al segundo en vínculo con la productividad y el salario. Siguiendo a María Laura Elizalde ella propone superar esa fragmentación definiendo la actividad artística como actividad laboral. La autora parte del concepto de trabajo como procesos de transformación consciente de la materia que genera como resultado objetos materiales; describió la actividad artística como una actividad laboral, ya que, en esta práctica, las personas ponen en juego un conjunto de acciones, conocimientos y habilidades y el uso de ciertos instrumentos específicos que le permiten generar objetos u obras de carácter artístico (Zarauza 2016).

Further information / Para saber más:

Elizalde, María Laura. "Los Trabajadores del Arte en la Argentina. Hacia su visibilidad en el mercado laboral". Sexto Congreso Nacional de Estudios del Trabajo. Buenos Aires: ASET. Argentina. 2003.

"Los trabajos artísticos se conciben como los que, a partir de un particular conjunto de acciones de fuerte contenido creativo expresivo-estético y utilizando conocimientos, habilidades y diversos tipos de instrumentos (inclusive el propio cuerpo), dan forma estética a la materia de origen, generando como resultado objetos únicos (materiales o inmateriales) de fuerte contenido simbólico" (Elizalde, 2003: 9).

Let's define / Vamos definiendo

La UNESCO (2009) propone una definición amplia del sector del arte y la cultura entendidas como: Aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial.

Este enfoque pone el énfasis en los bienes, servicios y actividades de contenido cultural y/o artístico y/o patrimonial, cuyo origen es la creatividad humana, sea en el pasado o en el presente, así como en las funciones necesarias propias a cada sector de la cadena productiva que permite a dichos bienes, servicios y actividades llegar al público y al mercado. Por ello, esta definición no se limita a la producción de la creatividad humana y su reproducción industrial, sino que incluye otras actividades relacionadas que contribuyen a la realización y la difusión de los productos culturales y creativos.

Fuente: UNESCO, industrias cultura creativas

Further information / Para saber más:

Zarauza, Delfina. Pensar el arte como trabajo La autogestión y nuevas posibilidades laborales para los artistas. Cuadernos de Antropología Social /44 (2016). Disponible en http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/73512/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Activity 67 / Actividad 67

- a. Leamos estas notas periodísticas referidas a diferentes eventos artísticos, para conocerlos e identificar las tareas, roles y recursos que implican su realización y puesta en escena:

Por Susana Curto - JUEVES 16 DE DICIEMBRE DE 2021 12:37

"La Piojera" despide el año este viernes a todo folclore

**Con Eduardo "Negro" Sosa y Arrimando Dúo desde las 20,30 hs en Av. Colón 1559
¡La Piojera, Centro Cultural despide 2021 a toda música!**

El buen folclore llega con Eduardo "Negro" Sosa + Arrimando dúo, presentando: "Inaugural"

Este viernes desde las 20,30 hs en Avenida Colón 1559, barrio Alberdi. Llega a su fin un 2021 lleno de actividades escénicas, territoriales y comunitarias, en el que sostuvimos los cuidados colectivos y seguimos trabajando por el derecho a la cultura.

¡Te esperamos para celebrar la última actividad del año! Y como cada cierre es un comienzo, compartimos este espectáculo: "Inaugural", es el encuentro entre el cantautor y arreglador Eduardo "Negro" Sosa y el "Arrimando dúo" con Néstor Pérez y Néstor Cognini. El concierto transita en la música popular de raíz folclórica, donde las composiciones propias de Sosa, (zambas, chacareras, gatos, huellas, tonadas) se entrelazan con las interpretaciones destacadas del Arrimando dúo, que despliegan un ramillete de canciones de autores varios como: Coqui Ortiz, Atuto Mercau Soria, Mario Arnedo Gallo, Julio Olivera Chazarreta, Raúl Carnota, Jaime D'Avalos y Eduardo Sosa. Es una actividad presencial en el que respetamos los protocolos sanitarios. Entrada a la gorra consciente. La capacidad es limitada y el ingreso por orden de llegada. Las puertas se abren a las 20.30 hs., La actividad comienza a las 21.00 hs. Centro Cultural La Piojera. Recuperado por la lucha barrial. Av. Colón 1559. Barrio Alberdi

Fuente: https://www.cba24n.com.ar/espectaculos/-la-piojera--despide-el-ano-este-viernes-a-todo-folclore_a61bb58a5fdec070726772d0

MIÉRCOLES 15 DE DICIEMBRE DE 2021 10:52

Ulises Bueno y un homenaje a Rodrigo y Maradona: su versión de La Mano de Dios

El cordobés sorprendió en el entretiempo entre Boca y Barcelona con el clásico de El Potro. Dalma y Gianina estaban presentes.

El Mrsool Park de la ciudad de Riyadh, Arabia Saudita, fue la sede de la **Copa Maradona**, ese encuentro de fútbol amistoso que reivindica lo mejor de la pelota y rinde homenaje a **Diego Armando**.

Ayer, mientras Boca y Barcelona disputaban un partido, el entretiempo se volvió la excusa ideal para multiplicar los homenajes. Ulises Bueno fue invitado a cantar y en su set de cuatro canciones eligió La Mano de Dios, el himno maradoniano que su hermano **Rodrigo** escribió para el Diego y que ambos bailaron juntos en vida.

El momento fue de mucha emotividad, especialmente porque **Dalma y Gianina** se encontraban en el estadio. Desde el palco las hijas de Diego cantaron con efusividad junto a **Claudia Villafañe** mientras en otro costado del lugar se realizaba una obra visual del Diez.

Ulises Bueno cantó La Mano de Dios en el entretiempo de la Copa Maradona

Podés ver la nota completa en: https://www.cba24n.com.ar/espectaculos/ulises-bueno-y-un-homenaje-a-rodrigo-y-maradona-su-version-de-la-mano-de-dios_a61b9f088e77bb0377e08f9a4

Los escenarios de Córdoba se mueven con dos obras de danza

Mayo tiene dos estrenos de danza de grupos cordobés en las salas de la ciudad, que se podrán ver durante todo el mes. Por un lado, *El silencio* en Medida x Medida, y por otro, *Violetas para Violeta*, en Espacio Blick.

El Mrsool Park de la ciudad de Riyadh, Arabia Saudita, fue la sede de la **Copa Maradona**, ese encuentro de fútbol amistoso que reivindica lo mejor de la pelota y rinde homenaje a **Diego Armando**.

Ayer, mientras Boca y Barcelona disputaban un partido, el entretiempo se volvió la excusa ideal para multiplicar los homenajes.

Ulises Bueno fue invitado a cantar y en su set de cuatro canciones eligió La Mano de Dios, el himno maradoniano que su hermano **Rodrigo** escribió para el Diego y que ambos bailaron juntos en vida.

En *El silencio*, Cecilia Priotto es el cuerpo en escena de la pieza. La sinopsis de la misma señala: "Lo primero es la caída. No hay movimiento sin temor a la caída. El control del cuerpo es tratar de no caer. Los primeros pasos nos recuerdan que la gravedad de la caída será siempre un eterno retorno. Una piedra indefectiblemente cae. Y al caer produce una resonancia que moviliza los recuerdos. En esa danza, la pequeña danza, baila la historia. Hay una escena en La Siesta del Fauno, poema de Mallarme y que Debussy realizará la música y luego Nijinsky compondrá la coreografía en 1911, donde El fauno reposa sobre una piedra. El silencio vuelve la percepción como un sueño.

El Silencio, habla del erotismo, pero también de la muerte. De ese vínculo entre el deseo y la soledad. El rumor de una piedra, el fauno ese animal que moviliza el deseo fuera de la razón. La piel es la superficie profunda que nos conecta con lo indecible. En ese umbral de los acontecimientos, donde la respiración sucede en el pequeño gesto, todo el movimiento del mundo existe. ¿Podemos detenernos?".

La dirección es de Cipriano Argüello Pitt, en una creación conjunta con Priotto. El estreno es el próximo viernes 7 de mayo.

Violetas para Violeta es una obra donde la danza contemporánea dialoga con interpretaciones en vivo de la música de Violeta Parra, con arreglos de voz, guitarra y violín. Según describen la información de prensa, es un homenaje al legado de la artista chilena, abordando los diferentes aspectos de su vida: la creación, la lucha social, el sufrimiento, la soledad, la muerte y el amor.

Es una creación del grupo Vuelos Urbano con las bailarinas en escena son Martina Faux Marambio y Valeria Giaquini, quien además canta, y Geremías Juri está a cargo del violín y la guitarra. El estreno fue el sábado 1 de mayo.

EL SILENCIO

Viernes de mayo, a las 21 horas, en Medida x Medida, Montevideo 870.

RESERVAS: 351-3394388.

FICHA TÉCNICA:

En escena: Cecilia Priotto

Dirección: Cipriano Argüello Pitt

Autores: Cecilia Priotto/Cipriano Argüello Pitt

Diseño de Vestuario: Ana Carolina Figueroa

Diseño Sonoro: César de Medeiros

Diseño Lumínico: Sara Sbiroli

Asistencia Coreográfica: Florencia Stalldecker

Foto y Diseño Gráfico: Gastón Malgieri

Producción: Andrea Musso

VIOLETAS PARA VIOLETA

Sábados de mayo, a las 21 horas, en Espacio Blick, Pasaje Agustín Pérez 11.

RESERVAS: 351-5210989 o click aquí.

FICHA TÉCNICA:

Idea y Realización: Vuelos Urbanos

Bailarinas en escena: Martina Faux Marambio y Valeria Giaquini

Canto: Valeria Giaquini

Violín y Guitarra: Geremías Juri

Diseño Sonoro: Martina Faux Marambio

Diseño de Iluminación: Facundo Domínguez

Fotografía: Paula Ingaramo

Filmación: Surcos del Viento

"Violetas para violeta", un homenaje a Violeta Parra en Espacio Blick. (Foto Gentileza Vuelos Urbanos) (Enredacción)

Cecilia Priotto en "El silencio", una obra que propone la danza como ritual colectivo. (Foto Gentileza Gastón Malgieri) (Enredacción)

Podés ver la nota completa en: <https://enredaccion.com.ar/los-escenarios-de-cordoba-se-mueven-con-dos-obras-de-danza/>

Circo en Escena, una ronda que vuelve a juntarnos

Entre el 19 y el 26 de septiembre, se desarrollará en nuestra ciudad la XIV edición de Circo en Escena, uno de los festivales más importantes de nuestra provincia. Esta vez, cobra una importancia particular ante la emergencia cultural que vivimos. Post larguísimo año y medio de pandemia, vuelve la ronda a las calles, volvemos a encontrarnos.

Vuelve el colectivo Circo en Escena a nuestras calles y realizará el XIV Festival Internacional Circo en Escena del 19 al 26 de septiembre.

Esta agrupación nace de la reunión de diferentes elencos, grupos, espacios y artistas independientes de circo, teatro y danza de la ciudad de Córdoba y alrededores, y organiza de manera autogestiva y colectiva el Festival Internacional Circo en Escena desde 2007.

Un colectivo de artistas se congrega desde hace ya 14 años de manera autoconvocada con el propósito común de querer difundir, promover y profundizar sobre el arte circense, habitando plazas del centro y de diferentes barrios de la ciudad y del interior de la provincia, articulando con agrupaciones, salas independientes y espacios oficiales.

"En el año 2007, un conjunto de artistas decidió poner al circo en la escena teatral quitándolo quizás de la calle, para darle otra impronta, y se armó el festival, de ahí su nombre. Tantos años han pasado que el festival terminó mudándose a la calle también por necesidades de visibilización, de profesionalización, de más apertura, de recambio", expresan en comunicación con La tinta desde el colectivo.

La realidad que nos atraviesa marcada por la pandemia pone de manifiesto la situación alarmante y de larga data de los trabajadores de la cultura, siendo un sector de bajo presupuesto y eternamente postergado. En relación a esto, el colectivo Circo en Escena dice: "Nos manifestamos completamente en EMERGENCIA CULTURAL, adherimos a los pedidos de más recursos para las salas, actrices, actores, hacedores culturales y por políticas

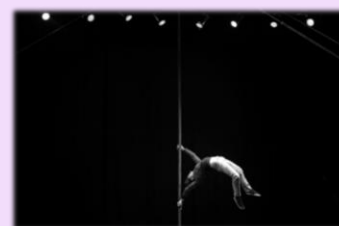

culturales que contemplen el trabajo de tantas personas y organizaciones de la provincia de Córdoba y del resto del país. Retomamos con alegría, pero también con la certeza de que el acceso para todxs al arte, al circo, al lenguaje artístico con que decidimos trabajar es un derecho fundamental".

Tras el año de pandemia que implicó frenar, Circo en Escena no quedó exento de eso, así que este 2021 dicen redoblar la apuesta, volver a compartir la alegría del encuentro con el compromiso de asegurar los protocolos necesarios que garanticen un espacio seguro para todes. "Trataremos el distanciamiento social como una herramienta para modificar el espacio escénico y de los espectadores. Estamos construyendo y aprendiendo una nueva forma. Creemos que el cuidado es individual y también es colectivo, entonces todo el tiempo vamos a estar apelando al cuidado, va a haber personajes mediando todo el tiempo con esas cosas. Vamos a crear universos escénicos en la calle y en las salas para que esta realidad que nos toca vivir hoy sea parte de eso y poder transitar de una manera más amena, en el sentido de que una obra de circo es un transporte a otra dimensión", dicen desde la agrupación.

A la gorra y para todes

El festival fue creciendo, mutando, renovándose, pero siempre con la impronta del trabajo colectivo y de proponer un verdadero encuentro del arte y la cultura para todes. Es por esto que todas las funciones son a la gorra desde sus inicios. "Porque creemos que es otra forma de intercambio que posibilita el encuentro. Cada espectador decide el valor que le asigna al trabajo artístico, promoviendo así un arte accesible para todxs", afirman desde la organización del festival.

El arte y el acceso a los bienes culturales es un derecho humano. El arte, los eventos artísticos creativos y para todos hacen al ejercicio pleno de nuestra ciudadanía cultural, es decir, a la participación de individuos y comunidades en la creación, disfrute y distribución de bienes culturales.

Los espectáculos a la gorra involucran un posicionamiento filosófico y político que considera que el arte debe ser accesible por ser un espacio singular y sensible de encuentro con los otros. A la vez que habilita al público a elegir y valorar lo que vio desde un lugar consciente y

generoso con los artistas, poner en valor monetario lo que le compartieron. También incluye a quienes no pueden pagar por un espectáculo, pero son tan merecedores de participar de eventos culturales como todos.

El festival se solventa, en su mayoría, de manera autogestiva y, en esta oportunidad, lanzaron una rifa: "Es una estrategia más para juntar fondos para el festival. Los premios son donaciones de personas que quieren colaborar con la rifa del festival. El festival va a generar un gran sorteo que va a ser vía streaming.

Queremos hacer una especie de realidad en una video transmisión, entonces va a ser una rifa bastante divertida. Habrá muchos premios. La rifa sale 100 pesos, se van a vender muchas, así que bienvenidas sean las personas que quieran comprar", informan desde el colectivo Circo en Escena.

El espacio público y el circo

Como ya es tradición en este festival, el circo irrumpe en el espacio público con sus destrezas, sus colores y sonidos, con toda la alegría del encuentro, pero también invitando a la reflexión profunda, a sabernos. Las plazas se transforman en escenarios.

De alguna manera, el sentido es "Defender el espacio público para decir acá estamos", expresa uno de los integrantes del colectivo organizador del festival y agrega: "No estar en el espacio público hoy como artistas implica una gran pérdida de terrenos porque ya los espacios institucionalizados están cooptados por un sector cultural quizás más pudiente o más empresarial, hablando en términos de acceso".

Las propuestas escénicas y los talleres

"Proponemos una especie de ensalada de frutas entre el teatro, la danza, el circo, lo performático, lo audiovisual, lo plástico. Creemos necesaria esta fusión para lograr realmente un circo donde el acróbata, una actriz, un payaso, el espectador, una idea, lleguen a todos lados. Eso es un trabajo muy delicado y muy del oficio del artista", cuentan desde la organización, que realizó previamente todo un trabajo de selección de propuestas. Existe una convocatoria abierta previa. En esta oportunidad, participan además de elencos locales, artistas de Rosario, Buenos Aires, Uruguay y Chile.

Además de todos los espectáculos en salas y espacios públicos, habrá talleres para infancias y adultos interesados en profundizar sobre las artes circenses.

Piensen un inevitable cruce entre el circo y la educación desde una gran pregunta: "Cómo generamos construir una sociedad más justa e igualitaria, o menos dolorosa en un montón de estructuras en las que nos desarrollamos? Generando calidad en los espectáculos, un buen contenido, un buen diálogo y un buen mensaje. Desde la programación, se piensa mucho los artistas que vienen, los números que proponen y en los talleres estamos muy atentos a la información que se está brindando, de qué forma y si es una data actualizada", comparten con La tinta.

En su grilla, se destacan la gala de apertura en la Plaza de la Intendencia a realizarse el próximo domingo 19 a las 20 horas. El clásico desfile se realizará el jueves 23 a las 15:30 h entre la Plaza Agustín Tosco y la Plaza de la Intendencia, seguido de la tradicional variedad. Existe también una invitación al público a vestirse de gala para ser parte de la gala "De gala en gala", a realizarse el domingo 26 a las 19:30, previo a la gala de cierre. Las funciones en salas se realizarán con aforo entre el jueves 23 y el domingo 26 del corriente mes.

Entre los talleres que se dictarán durante la semana del festival, hay una propuesta para infancias y otra para docentes. También incluyen formación actoral y para público en general.

Podés encontrar más info sobre la programación, horarios, espacios y salas en las redes de Circo en Escena.

Circo en Escena tiene una energía que abraza e invita a compartir, a entregarse a lo cotidiano de las artes del circo en toda su expresión.

Podés ver la nota completa en <https://latinta.com.ar/2021/09/circo-escena-ronda-vuelve-juntarnos/>

- b. A continuación de la lectura completemos el siguiente cuadro que compartiremos con los compañeros/as del grupo.

Nombre de la obra				
Lenguaje artístico predominante				
¿Qué expresiones estéticas y expresivas aparecen en las obras?				
¿Qué conocimientos son necesarios para que estas obras estén en escena?				
¿Qué objetos, instrumentos específicos hacen falta para que las obras estén en escena?				
¿Qué vinculación encontramos entre la actividad artística y la actividad laboral en las diferentes notas?				

En marzo de 2021 se realizó una consulta a trabajadores del arte y la cultura de Córdoba.

A lo largo de este eje vamos a compartir la palabra recogida en ese estudio.

Las personas encuestadas **caracterizaron el sector del arte y la cultura como sector de trabajo identificando fortalezas:**

El sector del arte y la cultura y la formación para el trabajo	
Fortalezas	
Trabajo independiente Autogestión: Poder elegir qué, cómo y con quién trabajar “fuera de los ámbitos académicos o de jerarquías”. El ejercicio docente de manera independiente.	Las características de la población trabajadora del sector Sector conformado por personas proactivas. Formación permanente. Pasión. Respeto. Dedicación. La convicción, compromiso y dedicación.
Arte en el barrio. Arte y territorio El conocimiento del territorio y la historización de los procesos, la posibilidad de articulación con otras organizaciones del territorio.	Organización del trabajo Presencia de redes de solidaridad y ayuda mutua. Predisposición para construirlas. Trabajo en equipo. El trabajo colectivo. El trabajo en grupo. El trabajo en equipo. Trabajo colaborativo. La permanente toma de decisiones. La división y rotación de roles. Interdisciplina e intercambio de ideas.
Las potencialidades del arte La noción de arte como herramienta de cambio social. Los espacios de educación artística como fortalezas en la currícula. Espacios permanentes de intercambio, creación y construcción. La utilización del cuerpo y la libertad de sentir y expresar. Enseñar y aprender de manera constante. El arte como lugar desde donde miramos el mundo. Expresa cuestiones de época, puede criticar un orden establecido e intentar transformarlo. Estimula la creatividad y la capacidad de invención de las personas. Promueve nuevas subjetividades (más democráticas). Estimula las autonomías. La principal fortaleza es la independencia y libertad, tanto en la manera de comunicar cómo en la manera de transmitir un contenido, un conocimiento, una experiencia, una producción. La posibilidad de creación, la libertad y el pensamiento crítico.	

En la misma encuesta se consultó sobre obstáculos que aparecen en el trabajo cotidiano de la población que se dedica al arte y la cultura, les compartimos algunos:

Obstáculos que aparecen en el trabajo del sector del arte y la cultura

- ✓ Prejuicios vinculados a “estar fuera de la norma”; se cree que la población que se dedica al trabajo desde el arte pueden ser sólo varones, o sólo mujeres, o sólo personas exageradamente excéntricas, entre otros prejuicios. También en el campo del arte existe una división sexual del trabajo y en ese acto se reproducen las expectativas y mandatos para los géneros.
- ✓ El trabajo desde el arte requiere de adaptaciones constantes: principalmente en materia económica.
- ✓ En general la sociedad no entiende la tarea artística como una labor rentable.
- ✓ Los espacios de formación artística se concentran en las capitales.
- ✓ Poca valorización del arte: Existe un escaso reconocimiento a la profesión del artista, de los técnicos, etc.
- ✓ Obstáculos que se vinculan a la sostenibilidad de las producciones artísticas por cuestiones materiales, financiamientos escasos y/o insuficientes.
- ✓ No está igualmente distribuida la posibilidad de acceder a circuitos de circulación y consumo de procesos y productos artísticos.
- ✓ Escasa valoración del trabajo docente en educación artística.
- ✓ Tecnología: los recursos tecnológicos forman parte del trabajo de artistas y técnicos, es importante ir al compás de esos avances.

Let's work / A trabajar

Activity 68 / Actividad 68

Después de haber leído estas fortalezas y obstáculos, volvamos al VERDADERO O FALSO que realizamos al inicio de este eje. ¿Cambiaríamos alguna respuesta? ¿Por qué? Tomando en cuenta lo desarrollado hasta el momento fundamentemos el porqué de los cambios.

- a. Existen oficios, profesiones y estudios que tienen que ver con el arte. V / F

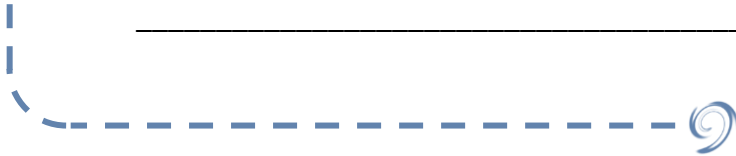
- b. La gente que se dedica al arte son artistas, no trabajadores. V / F

- c. Si no sabés bailar, cantar, pintar, actuar o tocar algún instrumento no te podes dedicar a algo de arte. V / F

d. Las personas que se dedican al arte son todas hippies o locas. V / F

e. No existen carreras universitarias que tengan que ver con lenguajes artísticos. V / F

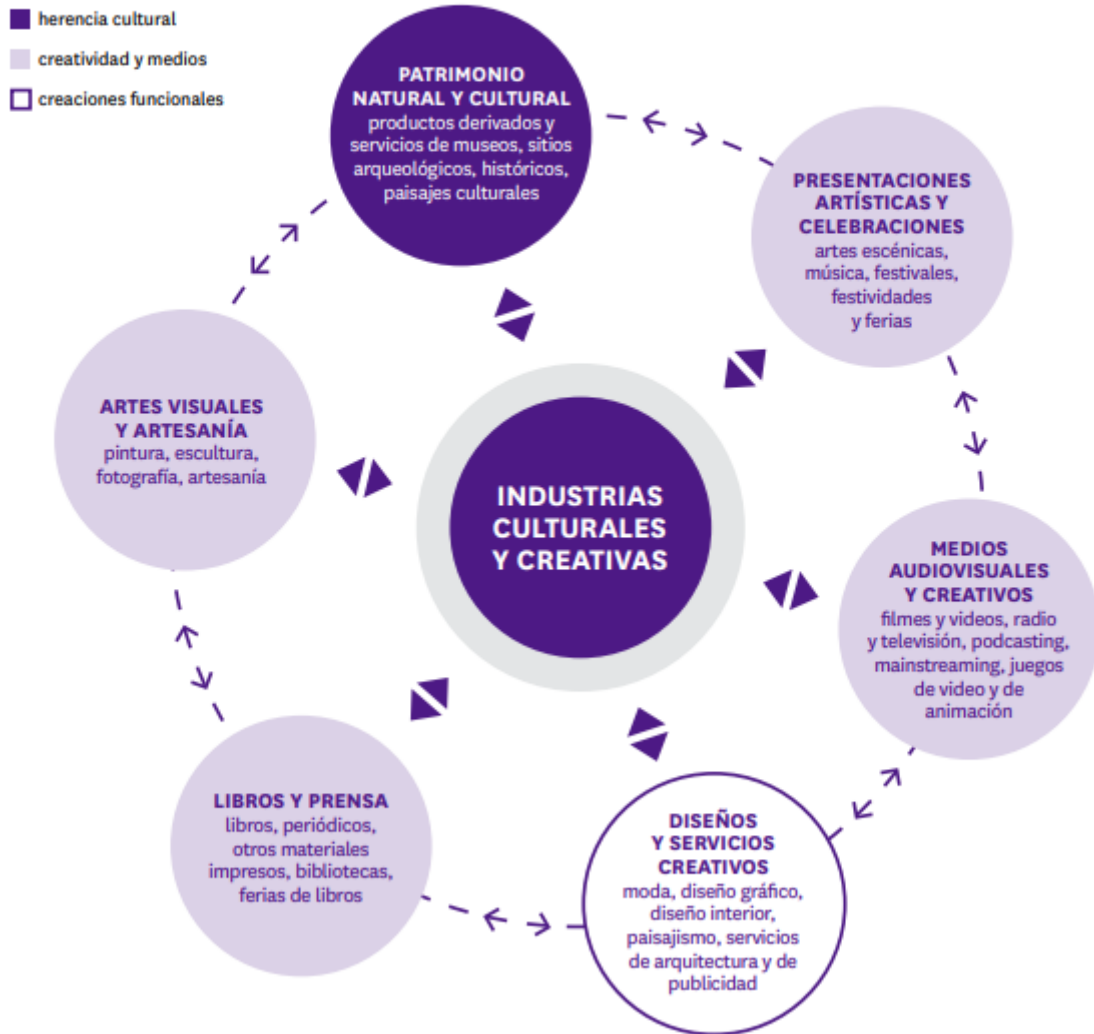
f. Es imposible vivir del arte. V / F

Mirando el arte y la cultura como sector de trabajo: ¿es distinta la situación según el lenguaje artístico?

Como dijimos anteriormente podemos establecer diferentes aristas dentro del sector del arte y la cultura: Según la UNESCO (2009) “consta de 7 dominios culturales que incluyen el patrimonio cultural y natural, las presentaciones artísticas y celebraciones (artes escénicas, música, festivales y festividades), las artes visuales y artesanías, libros y prensa, medios audiovisuales e interactivos, el diseño y los servicios creativos”. Por ello algunas personas nombran al sector como industrias culturales y creativas.

Sectores de actividad cultural y creativa

Fuente: <https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/220384s.pdf>

Pero cada sector o dominio pertinente al área del arte y la cultura tienen características y singularidades propias. Vamos a leer lo recolectado sobre este tema en la consulta realizada a trabajadores cordobeses del arte:

Singularidades de los diferentes sectores del arte y la cultura:

Las personas consultadas, en su mayoría, coinciden en que “la situación” en el campo del arte y la cultura es “más o menos igual” para todos los sectores y los lenguajes. entre las singularidades -matices y formas específicas- que se señalan, se puede mencionar:

- ✓ Hay oficios que gozan de mayor reconocimiento que otros.
- ✓ En algunos lenguajes artísticos se potencian las distinciones de género
- ✓ Se identifican diferencias ligadas a lo público y lo privado; al circuito independiente y oficial.

- ✓ Hay sectores del mercado, como la producción audiovisual, que tiene mayor circulación de trabajo (edición, producción, etc) que otros como la "composición experimental".
- ✓ La profesionalización de la formación técnica (sonido, iluminación, entre otras) es reciente.
- ✓ "Cada lenguaje desarrolla formas de trabajo, de producción, de organización de tiempos, recorrido histórico, espacios, financiamiento de proyectos, encuentro con el público".
- ✓ Hay lenguajes que se van haciendo más complejos por el advenimiento de nuevas tecnologías. Hay oficios que se van adaptando fácilmente y otros que no.
- ✓ Hay diferencias entre los lenguajes en relación con el reconocimiento institucional, lo que deviene en diferentes posibilidades de sostenimiento de un trabajo, por ejemplo.

Let's define / Vamos definiendo

Las particularidades de cada lenguaje artístico implican algunas diferencias en relación al trabajo, propias de las características de cada especificidad: si se apoya más en el cuerpo o en recursos tecnológicos, su historia de creación, los lugares para su formación, entre otras singularidades.

Let's work / A trabajar

Activity 69 / Actividad 69

Trabajaremos este tema en grupos:

- Vamos a realizar una dramatización: simulemos que somos un elenco de ... (elegir un lenguaje artístico) que desea poner en escena su obra.
- Completemos los siguientes puntos y actuemos una escena corta que muestre qué queremos hacer y qué necesitan:

Lenguaje artístico:

Lugar donde se montará la obra:

¿Qué recursos se necesitan para concretar la obra?

¿Cuáles son los trabajos y trabajadores involucrados en todo el proceso (creación, producción y puesta en escena)

¿Por qué se necesitan esos trabajos y trabajadores?

La población trabajadora, la producción artística y el mercado laboral.

En el proceso de producción, difusión, comercialización y consumo de los bienes y servicios culturales, interviene una multiplicidad de agentes, que cumplen diversas funciones. Esta diversificación de agentes es la expresión de una división social del trabajo en la producción cultural (Stolovich, 2000). María Laura Elizalde (Elizalde, 2003), se propuso identificar las diversas ocupaciones y agentes que participan de la realización de manifestaciones artísticas además de la actividad de creación. Para realizar su análisis, tuvo en cuenta los trabajos que se desempeñan en gestión, difusión, comercialización, investigación y docencia conjuntamente con la realización de la obra, tanto en el sector público como en el privado (Zarauza 2016).

Siguiendo con la encuesta que les contamos al inicio de este eje, en lo que respecta a la labor que realizan las personas consultadas en el sector del arte y la cultura, se puede apreciar que gran parte de ellas se reconocen y desempeñan como docentes y artistas respectivamente; en tercer lugar, como técnicos, productores / gestores, en cuarto lugar, como promotores culturales y finalmente como participante de una organización y estudiante de sonido.

A continuación, nos vamos a detener en cada una de estas identidades trabajadoras dentro del sector del arte y la cultura:

¿Quiénes forman la población trabajadora en el sector del arte y la cultura?		
Artista	Refiere a aquella persona que se dedica a la actividad artística desde alguno de los lenguajes del arte.	Ejemplo: Bailarín
Docente	Refiere a aquella persona que se dedican a la docencia, es decir a la formación en el marco de los lenguajes artísticos.	Ejemplo: Profesor/a de música
Técnico/a	Refiere a aquella persona que tiene conocimientos y realiza actividades relacionadas con el despliegue de una técnica: sonido, iluminación, escenografía, vestuario y maquillaje.	Ejemplo: Iluminador/a
Productor/a	Refiere a aquella persona encargada de la producción artística, es decir se ocupa de concretar el hecho artístico en distintas facetas: concierto, disco, videoclips, etc. Facilita las condiciones para que el artista/creador/compositor lleve a cabo su obra de arte.	Ejemplo: Productor audiovisual
Gestor/a	Refiere a aquella persona responsable de llevar adelante el desarrollo de proyectos artísticos culturales. Son personas que trabajan en todas las acciones que incluyen su práctica. Desde la planificación, la ejecución, hasta la evaluación. Son impulsores - coordinadores - promotores- productores idóneos que aborden las prácticas necesarias para cumplir los objetivos de los cuales se han hecho cargo.	Ejemplo: Gestor cultural
Promotor/a o animador/a cultural comunitaria	Refiere a la persona que promueve y anima la cultura en su territorio, comunidad. Pone en valor la cultura territorial; la hace visible, acerca y comparte esas expresiones culturales. Tiene perspectiva comunitaria. Colabora con los procesos de construcción de prácticas culturales comunitarias.	Ejemplo: La cocinera del comedor comunitario que sostiene un espacio con las mujeres del barrio para leer y escribir poesía.

Investigador/a	Es quien problematiza el sector del arte y la cultura y a través de esas investigaciones se desarrollan y establecen nuevas maneras de interpretar la cultura, los hechos artísticos, y las innovaciones que surgen en el ámbito.	Ejemplo: Patricia Ávila es investigadora del Área Artes del Ciffyh en la UNC
Y pueden ir naciendo más roles al compás del desarrollo artístico-cultural...		

Let's work / A trabajar

Activity 70 / Actividad 70

- Observemos las siguientes imágenes que nos muestran diferentes roles en el sector del arte y la cultura.
- Identifiquemos qué ocupaciones y/o agentes de los mencionados en el cuadro se ven en las imágenes.
- Escribamos qué tareas realizan esa/s persona/s.

d. Si tuvieras que elegir alguna de estas profesiones o labores para vos, ¿cuál elegirías? ¿por qué? compartamos las respuestas con el grupo en las tutorías.

Did you know...? / ¿Sabías que...?

Existen sindicatos para las personas trabajadoras del arte que ayudan a resguardar los derechos para lograr mejores condiciones laborales:

<https://inamu.musica.ar/>

<http://www.saap.com.ar/>

<http://www.federacionargentina.org/Local/Asociaciones/sindicatodedanza.html>

<https://actores.org.ar/>

<https://sadem.org.ar/>

y seguro hay muchos más...

Para tener en cuenta.

Esta variedad de oficios y profesiones ligadas al trabajo en el sector del arte y la cultura da cuenta de un mercado laboral amplio, diverso y variado.

Retomando la encuesta que venimos trabajando en este eje, las personas consultadas nos compartieron algunas características que describen **al trabajador/a de este sector**:

Algunas características de las personas trabajadoras del sector del arte y la cultura

✓ Independiente, autónomo/a. ✓ “Existe un perfil de artista comercial, otro militante, y seguro hay más”. ✓ Inquieto/a. ✓ Versátil. Flexible. ✓ Autogestivo ✓ En permanente formación ✓ Es creativo/a.	✓ Es sensible. ✓ Pasional, empático, humano, paciente, generoso. ✓ Trabaja en equipo. ✓ Tiene capacidad de gestión. ✓ Crítico/a. ✓ Autodidacta

¿Agregaríamos o sacaríamos alguna característica? Fundamentemos nuestra respuesta.

Con esta diversidad de oficios, profesiones y labores en el sector del arte y la cultura, cabe preguntarse:

¿Qué características tienen las producciones artísticas? Según la población consultada las producciones artísticas son:	
✓ Variadas, dinámicas, comprometida con la realidad social ✓ Independientes. ✓ Innovadoras. ✓ Creativas. ✓ Colaborativas.	✓ Autogestivas. ✓ Solidarias. ✓ Diversas. ✓ Experimentales. ✓ Heterogéneas. ✓ Inclusivas.

Further information / Para saber más:

A partir de los resultados de la Encuesta Nacional de Consumos Culturales realizada en 2017, se presenta el informe **"Mujeres en la cultura - notas para el análisis del acceso y la participación cultural en el consumo y el mercado de trabajo"** el cual sirve para analizar con perspectiva de géneros el sector cultural. Así determinar el acceso, el consumo, la participación al empleo y las profesiones culturales de las mujeres en dicho sector.

Como dice el informe:

"hombres y mujeres tienen similar participación o nivel de consumo en varios rubros y consumos culturales. Sin embargo, en algunos consumos específicos se observan diferencias dignas de atención: las mujeres participan en talleres de arte, leen y van más al teatro que los hombres; pero juegan menos a los videojuegos, por ejemplo. Y si bien ellas participan en organizaciones comunitarias y culturales tanto como ellos, ocupan menos lugares jerárquicos.

En cuanto a su participación en el mercado de trabajo, en la economía en general, la relación mujer-varón es de 40% - 60% a favor de ellos, pero en las ocupaciones culturales la participación femenina es un poco menor. Y con respecto al ingreso, en el sector cultural la brecha entre varones y mujeres asciende al 28% en favor de los primeros. Sin embargo, en las ocupaciones culturales esa diferencia baja al 9%".

A continuación, el artículo completo para continuar leyendo:

https://www.cultura.gob.ar/media/uploads/mujeres_en_la_cultura_pdf.pdf

Formas de organización del trabajo en el campo del arte y la cultura

Entre las principales formas de organización del trabajo al interior del sector del arte y la cultura se destacan:

Formas	Ejemplos
Elencos independientes Se trata de una agrupación de personas que desarrollan su labor artística de manera autogestiva.	Cirulaxia teatro @cirulaxiateatro Elenco Andanzas @elencoandanzas
Elencos oficiales Se trata de un staff de personas que forman parte de una repartición del Estado y cuyo trabajo se vincula con el despliegue de algún lenguaje artístico. Son empleados/as.	Teatro del Libertador @teatrodelibertador @ballet_teatro_del_libertador
Docencia en educación artística Se puede ser docente dentro del sistema educativo y en ese caso ser empleado/a de la Provincia o de la Municipalidad.	Profesor/a de música en nivel primario.
Docencia en profesionalización de las artes Se refiere al ejercicio de la docencia en arte en el nivel superior o universitario. En este caso se trata de empleados/as de la Provincia o de Nación.	Profesor/a de conciencia corporal en el Profesorado de Danza de la Universidad Provincial de Córdoba. Profesor/a de “Voz y Lenguaje Sonoro” en la Licenciatura en Teatro en la Universidad Nacional de Córdoba.
Trabajo por cuenta propia Refiere al artista, educador/a, gestor, productor que trabaja de manera autónoma, sin desarrollar su trabajo desde alguna pertenencia institucional, organizacional o bajo la dirección de otra persona.	Un escultor/a que trabaja autónomamente para la creación, circulación y venta de sus producciones.
Empleado/a en instituciones y/o reparticiones del Estado Además de lo que ya mencionamos de los elencos oficiales, este rol se vincula con otros oficios implicados en el desarrollo y sostenimiento de los lenguajes artísticos en el Estado o en Instituciones.	Camarógrafos/as y fotógrafos/as de alguna fundación. Iluminadores del Teatro Real.
Organizaciones culturales comunitarias Organizaciones de la Sociedad Civil, formales o no formales, con o sin personería jurídica, con fuerte anclaje y presencia territorial que utilicen, de manera sostenida, herramientas culturales abiertas y participativas para el desarrollo de sus comunidades. Son espacios donde se posibilita la construcción colectiva y la expresión de la identidad cultural de las comunidades en las que están insertas, las cuales, con su accionar, contribuyen de manera decidida al ejercicio de los derechos culturales de sus comunidades	Biblioteca Popular Bella Vista (https://www.fundacionpmilesi.org.ar/)

Cooperativas

Las cooperativas son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios.

Cooperativa de trabajo artístico y permacultural "Reciclando Utopías". La misma tiene su sede eco productiva, en Río Ceballos, Córdoba, Argentina
<https://lmdiarario.com.ar/contenido/282583/una-cooperativa-de-trabajo-artistico-y-permacultural>

Let's work / A trabajar

Activity 71 / Actividad 71

Ahora que ya conocemos algunas formas de organización o ejercicio del trabajo en el sector del arte y la cultura, elijamos una de las formas del cuadro anterior e inventemos cómo sería nuestro día de trabajo.

Recursos para la gestión de proyectos culturales.

Un elemento muy importante en el desarrollo del trabajo dentro del sector del arte y la cultura es el diseño de proyectos, muy especialmente para la gestión de fondos, de recursos. La foto que compartimos aquí muestra un posible camino para elaborar esas propuestas. Podemos apreciar que el punto de partida tiene que ver con construir diagnósticos.

(Foto: Placa de Power Point del Curso de Formación de Promotores Culturales de la Dirección de Cultura Viva Comunitaria de la Municipalidad de Córdoba. Edición 2021)

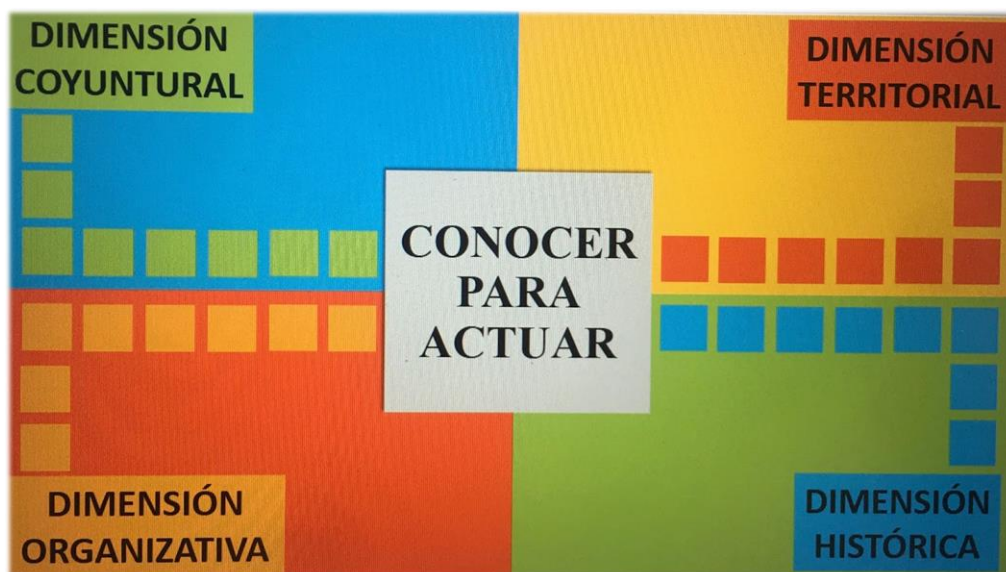
¿Qué es un diagnóstico en el marco del diseño de proyectos?

Un diagnóstico busca conocer la realidad cotidiana, la coyuntura donde emerge el deseo o problema que da origen al proyecto y donde se desarrollará el mismo. Tiene dimensiones que es preciso atender y conocer en detalle:

Glossary / Glosario

Coyuntura: Conjunto de circunstancias que intervienen en la resolución de un asunto importante (wordreference.com)

(Foto: Placa de Power Point del Curso de Formación de Promotores Culturales de la Dirección de Cultura Viva Comunitaria de la Municipalidad de Córdoba. Edición 2021)

Definición de las dimensiones que se toman en cuenta para el diagnóstico:

Según Guillermo Javier Díaz y Mariana Jaime -docentes del Programa de Formación de Promotores Culturales impulsado por la dirección de Cultura Viva de la Municipalidad de Córdoba- las dimensiones a tener en cuenta en el marco de un diagnóstico refieren a:

Dimensión coyuntural: Se entiende la coyuntura como un conjunto de circunstancias, contingencias que determinan una situación o momento particular.

Dimensión territorial: Pensar lo territorial es reconocer elementos que son parte de un entorno más inmediato, un espacio concreto donde enfocamos nuestras acciones.

Dimensión organizativa: Hablar de la dimensión organizativa implica reconocer múltiples actores que comparten sus proyectos e intereses.

Dimensión histórica: Implica reconocer acontecimientos que a lo largo del tiempo se fueron desarrollando y dieron lugar a un presente en el que influyeron.

¿Cómo surgen los proyectos en general y en el sector del arte y la cultura en particular?

Solemos pensar los proyectos como un conjunto de acciones y/o estrategias para dar solución a uno o más problemas. Queremos invitarles a pensar en clave de “deseos movilizadores”, es decir: cuál es el deseo movilizador que da origen al proyecto. Pensar en clave de deseos nos permite partir desde un lugar vital, con energía. Por ejemplo: Está fumigando en el barrio donde vivimos. Nos reunimos en el Centro Vecinal para pensar qué se puede hacer con esto. Qué importante reconocer que el grave problema es que la fumigación es muy dañina para la salud y el medioambiente, y qué importante también reconocer que detrás de ese problema hay un deseo de vivir bien, saludables, en armonía con la naturaleza y el entorno que habitamos.

En el sector del arte y la cultura los proyectos pueden tener diversos puntos de partida; lo es identificar cuál es ese punto de partida. Por ejemplo:

- ✓ el deseo de aplicar a una beca de formación o fomento de la actividad artística
- ✓ el deseo de conseguir financiamiento para la creación y/o circulación de una obra de arte
- ✓ el deseo de querer contar algo que acontece a través de un lenguaje artístico
- ✓ un acontecimiento en la institución donde trabajamos
- ✓ un acontecimiento de nuestra comunidad barrial
- ✓ un acontecimiento de nuestro país
- ✓ el deseo de conmemorar, de hacer memoria, de honrar
- ✓ el deseo de hacer un reclamo o denuncia desde una obra de arte
- ✓ el deseo de celebrar
- ✓ el deseo de hacer arte
- ✓ etc.

¿Cuáles son los elementos básicos del diseño de un proyecto?

A continuación, vamos a ver, de manera muy sencilla cuáles son los elementos básicos para formular un proyecto:

Elementos básicos para el diseño de un proyecto		
¿Qué contexto da origen al proyecto?	Diagnóstico	Implica conocer el contexto y sus dimensiones
¿Qué se quiere hacer?	Síntesis de la idea central del proyecto	Implica describir sintéticamente lo fundamental de la idea de proyecto
¿Para qué?	Objetivos	Responder la pregunta <i>para qué</i> haremos tal o cual cosa nos deja esbozados los objetivos de nuestro proyecto, es decir nuestros propósitos.
¿Por qué?	Fundamentación	Explica por qué es importante desarrollar el proyecto, cuál es el posicionamiento desde donde se ejecutará el proyecto y qué beneficios presenta su ejecución.
¿Cómo?	Metodología. Modalidad	Definición de actividades. Explicar de qué manera, con qué metodologías y modalidades se desarrollará el proyecto.
¿Dónde?	Lugar	Puede ser más de 1 lugar.
¿Cuándo?	Cronograma	Definición de fechas o semanas y meses que demandará el desarrollo de cada actividad. Definición de frecuencia.
¿Con quiénes?	Personas. Organizaciones, instituciones intervinientes	Tiene que tener relación con todas las actividades.
¿Con qué recursos?	Recursos materiales y no materiales	Implica mirar todo el proyecto para lograr una definición acertada.

La formación artística y el mundo del trabajo

Leamos el siguiente párrafo:

“La formación profesional artística para la producción, circulación y distribución de contenidos simbólicos comunicables, se constituye por ende en el centro de la configuración de los campos de inserción social y laboral, de la relación estado – mercado y la relación educación – trabajo, para el desarrollo local, regional y el planeamiento estratégico.

En este contexto cobra especial interés la formación profesional de los artistas, por su valor estratégico en términos de trascendencia económica, política, social y cultural: el concepto de Arte como conocimiento y trabajo; el reconocimiento del sector ocupacional de la cultura como tal y el desarrollo de un perfil productivo artístico cultural. Sin embargo, estas valoraciones no siempre han estado presentes en las representaciones sociales, institucionales o políticas que define el sector de la educación; o se han presentado en forma fragmentada, desarticuladamente, de modo que los esfuerzos realizados por los distintos sectores y áreas sociales e institucionales han producido sus efectos en forma aislada, o disociada de la proyección de las políticas educativas para el área”. Resolución CFE 111/10

Esta cita nos invita a poner de relieve que es preciso comprender la educación artística desde varias dimensiones:

- ✓ **Experiencia artística:** La práctica artística en sí misma.
- ✓ **Práctica artística como experiencia sociolaboral:** Ser trabajador/a del arte y la cultura.
- ✓ **Arte, educación y trabajo**

¿Cómo ser trabajador/a del campo del arte y la cultura?

Esta pregunta puede tener numerosas posibilidades, caminos y decisiones.

Un camino que puede favorecer que nos formemos y seamos trabajadores del arte y la cultura tiene que ver con la articulación entre diferentes reparticiones ministeriales como una manera de institucionalizar el vínculo entre trabajo y educación, a través de una **formación técnica relacionada con esta orientación**. Pero, ¿cómo? Por ejemplo, en la **articulación de este módulo con propuestas de formación profesional** para pensarnos en diferentes trayectorias; hoy por hoy -por ejemplo- existe toda una oferta ligada a la formación profesional en oficios y técnicas vinculadas a las artes escénicas.

Otro camino es el de la **formación universitaria en lenguajes artísticos**.

¿Sabías que en Córdoba podés estudiar carreras y oficios vinculados con todas esas formas de trabajar en arte y cultura?

Oferta educativa y de extensión - Universidad Provincial Córdoba

<https://upc.edu.ar/fad/>

Universidad Nacional Córdoba

<https://www.unc.edu.ar/>

Municipalidad de Córdoba - Dirección de cultura viva

<https://cultura.cordoba.gob.ar/observatorio-cultural/cultura-viva/>

<https://empleoyfamilia.cba.gov.ar/cursos-online-gratuitos/>

Further information / Para saber más:

En la encuesta realizada, en lo que respecta a las trayectorias de formación se puede señalar que más del 60% han transitado por la formación universitaria y/o terciaria también aquella vinculada al desempeño en las salas de circuito independiente. A su vez, más del 40% de las personas consultadas han recibido becas de formación en ámbitos públicos y/o privados. Otro dato relevante pone en un lugar significativo a la formación que se adquiere a partir de la pertenencia a organizaciones culturales comunitarias.

Llegamos al cierre de este módulo...

En diálogo con profesionales del sector del arte y la cultura les solicitamos que escriban unas palabras dirigidas a las personas que se encuentren interesadas en seguir algún camino dentro del sector...

Estas últimas hojas traen esas palabras-deseos... esperamos que las mismas sean bocanada de aire que traigan pistas que ayuden a dar forma a nuevos proyectos. que esos proyectos tengan que ver con lo que deseamos, buscamos y es nuestro derecho: derecho a poder estudiar y trabajar de lo que nos gusta.

Palabras para “animar a quien elige estudiar arte”:

El arte es el medio más completo de crecimiento personal y social.

Que el arte es un lugar de libertad y resistencia. Que es un lugar colectivo y de construcción. Que nos hace más humanos y felices.

Que mantenga la mente abierta y no se limite a espacios o maneras de dedicarse a lo suyo

Que es una de las formas más hermosas de conectar con el mundo.

Que el arte nos habilita ampliar las miradas sobre la realidad y es una herramienta poderosa para intervenir en ella.

Que es una actividad disfrutable y de infinitas posibilidades.

Que el arte es un campo de conocimiento muy amplio, que hay universidades y espacios públicos para formarnos como profesionales.

Que estudiar arte abre la cabeza, te vuelve creativo y despierto, y estas cosas te preparan para cualquier desarrollo laboral.

Palabras para quien “**quiere trabajar en el campo del arte y la cultura**”

Bienvenido/a a este mundillo de gente extraña que ama lo que hace.

Que no deje de formarse, que todas las personas somos en alguna medida un poco artistas por eso es la necesidad de formarnos para poder ofrecer a otras una manifestación completa del arte, no solo en la forma o en lo que el producto acabado significa, sino que podamos imprimir en nuestro trabajo un estilo propio y singular, una forma de entender la vida social, política y económica que nos atraviesa y sobre todo que podamos dar respuesta de manera íntegra a través del arte y la cultura a problemáticas que atraviesan otras personas. El arte es una de las herramientas fundamentales en la construcción de la identidad cultural y social, es una de las formas de sentirse pertenecido y pertenecer. Ser trabajador/a del arte y la cultura es comprender que en la lógica del arte no hay lógica, pero es una de las maneras más simples de llegar a otras personas con sensibilidad, saber estar atentos/as a que puede ser la posibilidad que otrxs están buscando y necesitando.

Que estudie y se forme, que genere proyectos colectivos, cooperativos. Que experimente en todos los lugares posibles, que se junte con otros/as, que exija al estado el apoyo al arte y la cultura. Que es un derecho. Que es lugar de resistencia. Que siempre el arte debe llegar a todas las personas y a cada rincón. Que SI es un trabajo y que da mucha felicidad.

Gracias por llegar hasta acá, te deseamos un camino de goce, disfrute y trabajo.

Trabajo Práctico Integrador – Parte 2

Este trabajo práctico integrador implica la realización de una práctica de vinculación laboral. ¿Qué es esto?

Se refiere a un conjunto de actividades que podamos **realizar en alguna comunidad, organización y/o institución teniendo en cuenta los diferentes oficios/ocupaciones** de trabajo presentados dentro del sector del arte y la cultura.

Ejemplos: ayudantía en un taller de arte, participación en una muestra/exposición de arte ayudando al curador, gestión de un evento breve en la sede, realización de videos publicitarios, participación con podcast en una radio comunitaria, participación en la organización de un evento cultural en un barrio, etc.

Este TPI consiste en que cada estudiante pueda elaborar y ejecutar una propuesta artístico-cultural tomando en cuenta las herramientas de proyecto trabajadas en el último eje de este módulo.

Se contemplarán para la elección de la práctica los gustos personales de cada estudiante y la cercanía de los mismos a los diferentes espacios comunitarios, organizacionales o instituciones de arte y cultura.

Activity 3 / Actividad 3.

Elaboramos el proyecto, esto implica dar respuesta a las siguientes preguntas:

Elementos básicos para el diseño de un proyecto		
¿Qué contexto da origen al proyecto?	Diagnóstico	
Nombre del proyecto		
¿Qué se quiere hacer?	Síntesis de la idea central del proyecto	
¿Para qué?	Objetivos	
¿Por qué?	Fundamentación	
¿Cómo?	Metodología. Modalidad	
¿Dónde?	Lugar	
¿Cuándo?	Cronograma	

¿Con quiénes?	Personas. Organizaciones, instituciones intervinientes	
¿Con qué recursos?	Recursos materiales y no materiales	

Activity 4 / Actividad 4.

Completamos la grilla de registro de la ejecución y evaluación del proyecto:

Nombre del proyecto	
¿Cómo te sentiste elaborando y ejecutando el proyecto?	
¿Se cumplieron los objetivos propuestos? ¿de qué manera?	
¿Cómo vivió la organización, grupo, comunidad o institución la realización del proyecto?	
¿Qué aprendizajes crees que género este proyecto? En vos... En la comunidad/grupo/institución	
¿Qué cambiarías de lo planificado y ejecutado?	
Elabora una apreciación final de lo realizado	

Activity 5 / Actividad 5.

Adjuntamos fotos o registros de lo realizado.

Bibliografía

- Acha, J. (1992). Introducción a la creatividad artística. Trillas.
- Akoschky, J. y otros (2006). Artes y escuela. Buenos Aires. Paidós.
- Boal, A. (2002) "Juego para actores y no actores, Teatro del oprimido". Alba Editorial.
- Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la Región Metropolitana (CNCA RM). Agrupación de Diseñadores, Técnicos y Realizadores Escénicos (ADTRES). (2013).
- Colección: Herramientas para los Técnicos en Artes Escénicas. Tomo: El diseño teatral: iluminación, vestuario y escenografía. Lom.
- Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba. (2019). Ordenanza nº 12957 Promoción de la cultura viva comunitaria en la ciudad de Córdoba.
- Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (2013). EL DISEÑO TEATRAL: ILUMINACIÓN, VESTUARIO Y ESCENOGRAFÍA. [Libro electrónico].
- Cornejo, L. (2021). Bailes y Poéticas Serranas. Otra manera de significar la danza. Quo Vadis Ediciones.
- Danto, A. C. (1997) Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia. Paidós
- Elizalde, M. L. (2003). Los Trabajadores del Arte en la Argentina. Hacia su visibilidad en el mercado laboral. Sexto Congreso Nacional de Estudios del Trabajo. ASET.
- Esquivias Serrano, M T. (2004) "CREATIVIDAD: DEFINICIONES, ANTECEDENTES Y APORTACIONES". Revista Digital Universitaria
- Grapsas, T. (2021). Conoce la realidad aumentada y las posibilidades de interacción que la hacen sobresalir en el mundo digital. Rock
- Gluzman, G. G., & Duprat, A. (2021). El canon accidental: mujeres artistas en Argentina 1890-1950. Museo Nacional de Bellas Artes. Secretaría de Patrimonio Cultura.
- Horcas, A. (2009). ESCENOTECNIA La Danza de Dentro a Fuera (Estudio y adaptación para el mundo de la Danza de «Escenotecnia en Teatro, Cine y TV»).
- K. Rodriguez, I. Marcantonelli, M. Macchione, V. Brochero, V. Bossio. (2020) "La Danza va a la Escuela. Procesos de Escolarización de la Danza en el Sistema Educativo Cordobés". Quo Vadis Ediciones Visionarias. Mayu Sumaj.
- Ley N° 3.841, BOCBA N° 3727 del 15 de agosto de 2011.
- Ley N° 26.206 de Educación Nacional. Buenos Aires, Congreso de la Nación, 14 de diciembre de 2006. pag. 30
- Ley N° 26.743. Identidad de género. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Secretaría de Derechos Humanos, 2014. 16 p.
- Mankoff, C. Palermo, J. (2019) "Ludoteca Bailable. Propuestas lúdicas para la danza". Quo Vadis Ediciones Visionarias. Mayu Sumaj.
- Mauro, K. (2004). Informe III. El Método de las Acciones Físicas de Raúl Serrano. Alternativa. Comunidad en escena.
- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Buenos Aires. (2007). "Enseñar y aprender a mirar" del Cuadernillo Eje 2: Uso pedagógico de las tecnologías de la información y la comunicación: Alfabetización Audiovisual.
- Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba (2009) Diseño Curricular Educación Secundaria.
- Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba (2015) Diseño Curricular del CICLO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA.
- Municipalidad de Córdoba. (2021). Curso de Formación de Promotores Culturales de la Dirección de Cultura Viva Comunitaria.
- Munro, T. (1967). El valor estético y los principios de la crítica.
- Nivón. E. (2010) Charla Magistral "Los derechos culturales hoy".

- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (2006). Preguntas frecuentes sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- Organización de las Naciones Unidas para la educación, la cultura y la ciencia (2005). Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2010). Políticas para la creatividad Guía para el desarrollo de las industrias culturales y creativas. UNESCO.
- Pavis, P. (2005). Diccionario del teatro. Paidós.
- Pedrero, A. L. (2020, 17 septiembre). Digital, electrónico, interactivo. . . las muchas caras del arte contemporáneo. The Conversation. <https://theconversation.com/digital-electronico-interactivo-las-muchas-caras-del-arte-contemporaneo-143398>
- Prato, V. Segura, M. S. (2018) "Estado, sociedad civil y políticas culturales: rupturas y continuidades en Argentina entre 2003 y 2017". 1a ed. - Caseros: RGC Libros.
- Resolución Consejo Federal de Educación N°111/10 Anexo (2010). "La educación artística en el sistema educativo nacional".
- Schafer, R. (1967) Limpieza de oídos. Melos (Ricordi Americana).
- Secretaría de Extensión Universitaria. Secretaría de Ciencia y Tecnología. Universidad Nacional de Córdoba (2020). "Una caja de herramientas para la multiplicación de voces. Propuesta para educadores que trabajan con jóvenes en espacios educativos con perspectiva de derechos humanos".
- Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. Secretaría de Educación, Ministerio de Educación, Gobierno de la Provincia de Córdoba. (2016) La Unidad Pedagógica. La Educación Artística. Elaborar e interpretar modos de decir con las herramientas del arte. Cuadernillo 12.
- Vazza, F. (2020). Clase N°1 Introducción al lenguaje audiovisual – Taller de producción de contenidos y narrativas audiovisuales – Deportivo. UNLP. <https://perio.unlp.edu.ar/catedras/narrativasaudiovisuales/2020/04/06/clase-n-1-introduccion-al-lenguaje-audiovisual/>
- Zarauza, D. (2016). Pensar el arte como trabajo. La autogestión y nuevas posibilidades laborales para los artistas. Cuadernos de Antropología Social /44.

Webgrafía

- Aguirre, J. L. (2019, 25 julio). Córdoba Morena – Chuncano - José Luis Aguirre [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=5-Kwk6NDrEk>
- Almagro, J. D. (2010, 16 marzo). Mi Compañero [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=VbJR3luNHdA&feature=youtu.be>
- Almagro, J. D. (2021, 6 enero). Contacto Estrecho - Documental Ensayo. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=fVgtIKcZFSs&feature=youtu.be>
- Anba, A.N.D.B.A. (2018, 19 julio). ANBA Academia Nacional de Bellas Artes. ANBA. <https://www.anba.org.ar/>
- Ariana Valeria Andreoli -Curriculum abreviado-. (2022, 1 mayo). @aridanzaandreoli. <http://arianaandreoli.blogspot.com/>
- Arte Digital | Convierte una Foto en una Pintura Digital con. (s. f.). BeFunky. <https://www.befunky.com/es/opciones/arte-digital/>
- Asociación de Productores Audiovisuales de Córdoba. (2022, 25 abril). Facebook - Meld je aan of registreer je. Facebook. <https://www.facebook.com/unsupportedbrowser>
- Bailarines toda la vida. (2015). Blogspot. <https://bailarines-tlv.blogspot.com/>

- Banco de Córdoba (BANCOR) y Universidad Provincial de Córdoba (UPC). (2020, 25 agosto). Bienvenidos al #TamburiniVirtual! Muestra: "Mujer Frente al espejo" [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=35SY3WF-xRw>
- Bar'Ez, F. (2020, 4 septiembre). Teatro: Definición [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=EWKWUsRUU5w&feature=youtu.be>
- Barricada Tv. (2013, 19 marzo). Encuentro de Cultura Viva Comunitaria - por una Ley de Apoyo a la Cultura Comunitaria. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=iELcsiUWS7o&feature=youtu.be>
- Bordones, L. T. (2021, 14 octubre). El Cuarteto es Patrimonio Cultural Inmaterial. Municipalidad de Córdoba. <http://www.cordoba.gov.ar/el-cuarteto-es-patrimonio-cultural-inmaterial/>
- Caleidoscopio Realizaciones. (2019, 26 agosto). Tralier Bartolina Xixa [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=S9e7pHwH_E&feature=youtu.be
- Caleidoscopio Realizaciones. (2021, 6 enero). Equidad laboral - Trabajadoras sembrando organización [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=IACz_cxRHCQ&feature=youtu.be
- Camargo, F. (2021, 24 febrero). La chica lunar en collage – Artistas No Musas. Issa (@chicalunar_mx). <https://www.artistasnomusass.com/2021/02/24/la-chica-lunar-en-collage/>
- Canal Encuentro. (2013, 10 septiembre). Arte & compromiso: Nestornauta Canal Encuentro [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=Ifunc8ZlvRw&feature=youtu.be>
- Canal Encuentro. (2012, 3 septiembre). Conectados: Cultura - Canal Encuentro. [Vídeo] YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=6YXjMMWinQE&feature=youtu.be>
- Canal Encuentro. (2016, 31 agosto). La cultura durante la última dictadura argentina [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=a1T6RTVefro>
- Canal Encuentro. (2016a, junio 4). Historia del Cuarteto relatada por Leonor Marzano y Miguel Gelfo [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=y3shFfia8E>
- Canal Encuentro. (2015, 11 agosto). Huellas Arte argentino - Capítulo 2 Arte colonial [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=gbPDPVwvJL8&list=PL_Xj66hVBjv-v8aND37bdAGlt4mbn7GNj&index=2
- Canal Encuentro. (2015b, agosto 22). Huellas Arte argentino Capítulo 3 Los artistas viajeros [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=95BB5gba7ic&list=PL_Xj66hVBjv-v8aND37bdAGlt4mbn7GNj&index=4
- Canal Encuentro. (2015c, agosto 22). Huellas Arte argentino Capítulo 5 Los primeros modernos [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=vLBZY5RD_il&list=PL_Xj66hVBjv-v8aND37bdAGlt4mbn7GNj&index=5
- Canal Encuentro. (2015b, agosto 21). Huellas Arte argentino Capítulo 7 Los impresionistas y las primeras vanguardias [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=FOZ7qAgDJxs&list=PL_Xj66hVBjv-v8aND37bdAGlt4mbn7GNj&index=7
- Canal Encuentro. (2015b, agosto 21). Huellas Arte argentino Capítulo 8 1924 Annus mirabilis [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=T4hmPJkmmfs&list=PL_Xj66hVBjv-v8aND37bdAGlt4mbn7GNj&index=7
- Canal Encuentro. (2015b, agosto 20). Huellas Arte argentino Capítulo 10 El desembarco de la abstracción [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=-Zk3zzxiSb4&list=PL_Xj66hVBjv-v8aND37bdAGlt4mbn7GNj&index=9
- Canal Encuentro. (2015b, agosto 20). Huellas Arte argentino Capítulo 12 El pop art y la nueva figuración [Vídeo]. YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=sBsfx6kIAjw&list=PL_Xj66hVBjv-v8aND37bdAGlt4mbn7GNi&index=10

- Canal Encuentro. (2017, 17 julio). Argentina también es afro: La ruta del esclavo (capítulo completo) [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=riRXZCJ8vhQ&t=883s>
- Canal Encuentro. (2019, 10 octubre). Día Nacional de la Danza [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=e_Di-iTwFxU&feature=youtu.be
- Canal Encuentro. (2021, 16 septiembre). Seguimos educando: ¿Cómo dialogan las obras de arte entre sí? (Secundaria orientada)-Canal Encuentro [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=P3YV-ycSnaY&feature=youtu.be>
- Canal Encuentro HD. (2014, 28 noviembre). Efemérides: Día Nacional del Teatro (30 de noviembre) - [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=Oq20zO3Zw30&feature=youtu.be>
- Canal Pakapaka. (2022). Pakapaka. <http://www.pakapaka.gob.ar>
- Cba, C. (2021, 25 octubre). En movimiento con Pedro Rodríguez [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=cvEHu_A7dKU&feature=youtu.be
- Cba Cultura. (2021a, abril 19). Bajo el lente de Natalia Roca [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=H89pFLbRzz4&feature=youtu.be>
- Cba Cultura. (2021b, octubre 5). Músicos Produciendo: breve encuentro con Martin Mamonde [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=IplAlt_al68&feature=youtu.be
- Cba24n. (2021, 15 diciembre). Ulises Bueno y un homenaje a Rodrigo y Maradona: su versión de La Mano de Dios. https://www.cba24n.com.ar/espectaculos/ulises-bueno-y-un-homenaje-a-rodrigo-y-maradona--su-version-de-la-mano-de-dios_a61b9f088e77bb0377e08f9a4
- Chemmes, L. (2022, 6 abril). Galería Vermeer - Arte argentino y latinoamericano. GALERÍA VERMEER. <https://www.galeriavermeer.com/>
- CINE.AR. (2022). <http://www.cine.ar/>
- Cocina de culturas. (2012, 6 junio). La Tunga Tunga: Murga, Cuarteto Corazón [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Off_c-Yscno&feature=youtu.be
- Colectivo de Cineastas de Córdoba. (s. f.). Misitio. <https://www.colectivodecineastascordoba.com/>
- Colombo, F. (2020, 3 mayo). Antonio Berni: Todo Arte es Político [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=w1D0Z6mueQw&feature=youtu.be>
- Content - ES. <https://rockcontent.com/es/blog/realidad-aumentada/7>
- ¿Cuáles son las danzas típicas de la Argentina? (2019, 7 octubre). Ministerio de Cultura | Presidencia de la Nación. <https://www.cultura.gob.ar/que-conocemos-acerca-de-nuestras-danzas-8433/>
- Cultura Cba. (2021, 16 septiembre). Ahora y siempre, ciclo cultural de arte y Memoria: Luki y Flores del desierto [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=PEyirFa1yA0&feature=youtu.be>
- Cultura Viva Comunitaria – Movimiento Latinoamericano. (s. f.). <https://culturavivacomunitaria.net/>
- Cultura.Cba. (2021, 6 diciembre). Viva. Cultura. <https://cultura.cordoba.gob.ar/observatorio-cultural/cultura-viva/>
- Cultura Cba. (2011, 11 julio). YouTube. <https://www.youtube.com/channel/UCiGebyMuHkU2CuD0vfdluMQ> Agencia Córdoba Cultura: <https://cultura.cba.gov.ar/>
- Curto, S. (2021a, octubre 23). Laura Cornejo autora de «Bailes y poéticas serranas». Cba24n. https://www.cba24n.com.ar/espectaculos/laura-cornejo-autora-de--bailes-y-poeticas-serranas-_a6170ae3b5b6620496b9370e2
- Curto, S. (2021b, diciembre 16). «La Piojera» despide el año este viernes a todo folclore. Cba24n. https://www.cba24n.com.ar/espectaculos/-la-piojera--despide-el-ano-este-viernes-a-todo-folclore_a61bb58a5fdec070726772d0

- de la MÃosica, I.-I. N. (2022). INAMU - Instituto Nacional de la MÃosica. IANMU - Instituto Nacional de la MÃosica. <https://inamu.musica.ar/>
- DEAr, D. D. E. A. (2019, 28 agosto). Manos a la sombra. . . [VÃdeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=W09MG5j-fd4&feature=youtu.be>
- DefiniciÃn.de. (2008). definicion.de. <https://definicion.de>
- Devteam, E. (2022). El arte en la web. ImÃgenes digitales y educaciÃn artÃstica. Educ.ar. <https://www.educ.ar/recursos/91200/el-arte-en-la-web-imagenes-digitales-y-ed>
- Devteam, E. (2012, 2 octubre). ProducciÃn - Conectarse igual. Educ.ar. <https://www.educ.ar/recursos/112427/produccion>
- Diario Hoy. (2021, 24 octubre). Laura Cornejo: "La danza me devuelve a la vida". Diario Hoy En la noticia. <https://diariohoy.net/espectaculos/laura-cornejo-la-danza-me-devuelve-a-la-vida-179923>
- Earle Brown: December 1952. (2015, 8 febrero). [VÃdeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=ONTtn462dA>
- EducaciÃn ArtÃstica y PolÃticas PÃblicas. (2022, 11 febrero). [VÃdeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=xeOe97-1Pjs>
- EducaciÃn Portal. (2012, 16 agosto). Teatro y nuevas tecnologÃas [VÃdeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=KMqntuy21KI&feature=youtu.be>
- El Mapa Digital. (2014, 2 enero). Arte interactivo [VÃdeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=L62_3VZtgIM
- Eldoce. (2021, 20 abril). CÃrdoba: La Costanera quedÃ a puro color con los nuevos murales [VÃdeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=QLYF40kuyN8&feature=youtu.be>
- EnredacciÃn. (2021, 5 mayo). Los escenarios de CÃrdoba se mueven con dos obras de danza. ENREDACCIÃN - CÃrdoba - Argentina. <https://enredaccion.com.ar/los-escenarios-de-cordoba-se-mueven-con-dos-obras-de-danza/>
- EscenografÃa y ambientaciÃn (prÃctica). (2017, 25 enero). [VÃdeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=84GqtMPi728>
- Euroinnova Business School. (2022, 7 julio). Imagenes de el sonido. <https://www.euroinnova.com.ar/blog/sonido-en-el-teatro>.
- Fondo de Mujeres del Sur. (2013). Natalia Roca. <https://www.mujeresdelsur.org/natalia-roca>.
- Free Meme Generator - Meme Maker [No Watermark] (No Sign-up). (2022). Drmemes. <https://www.drmemes.com/>
- FundaciÃn Amigos del Teatro San MartÃn. (2020, 22 enero). Centro Vestuario Teatral [VÃdeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=FttXXYjIDzI>
- GCFaPrendeLibre. (2019, 4 febrero). QuÃ es arte y por quÃ es difÃcil definirlo | Curso de CREATIVIDAD. YouTube. [VÃdeo] <https://www.youtube.com/watch?v=xw8MffnsHyo&feature=youtu.be>
- Gieco, L. (2010, 15 enero). La Cultura Es La Sonrisa. YouTube. [VÃdeo] <https://www.youtube.com/watch?v=5q7jv1TxGe4&feature=youtu.be>
- Heimat Fanpage Intro Video. (2013, 13 enero). [VÃdeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=Jq3Ed-ZBgOY>
- Hermanos Abalos-El Pala-pala. (2011, 30 diciembre). [VÃdeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=SwiYjR_QP8
- HernÃndez, M. (2021, 9 abril). Una cooperativa de trabajo artÃstico y permacultural. La Nueva MaÃana. <https://lmdiaro.com.ar/contenido/282583/una-cooperativa-de-trabajo-artistico-y-permacultural>
- Historia de la Danza. (2021, 30 septiembre). [VÃdeo]. Danza Ballet. <https://www.danzaballet.com/historia-de-la-danza/>

- Iberculturaviva. (2019, 10 octubre). Se aprobó la Ordenanza de Cultura Viva Comunitaria en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba. <https://iberculturaviva.org/se-aprobo-la-ordenanza-de-cultura-viva-comunitaria-en-el-concejo-deliberante-de-la-ciudad-de-cordoba/?lang=es>
- Intervalo Teatral. (2013, 12 diciembre). Pintura, magia y acción [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=HAw51ZNnBYE>
- Jeffrey Shaw: Legible City, Responsive Environment 1988–91. (2008, 20 abril). [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=61l7Y4MS4aU&t=104s>
- Jairo [V. M. Music]. (2022, 24 febrero). Duerme negrito [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=4w2UANx3Jy4&feature=youtu.be>
- John Cage's 4'33". (2010, 15 diciembre). [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=JTEFKFiXSx4>
- Juan Dario Almagro: Director. (s. f.). Cinecorto. <https://www.cinecorto.org/director-detalle.php?id=4157>
- Krall, I. (2019, 19 enero). Estoy fuera - Cortometraje 1 minuto (ganador 1er premio concurso hacé cine) [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=m6jfZa00vkY&feature=youtu.be>
- La Morera, F. (2015, 7 mayo). Pura Realidad Rimando Entreversos (2015) [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=yWfDSMTshSM&feature=youtu.be>
- La figura de la mujer en la escultura argentina. (2016, 26 marzo). Ministerio de Cultura | Presidencia de la Nación. https://www.cultura.gob.ar/la-mujer-en-la-escultura_7315/
- La Severina Murga. (2020, 11 enero). Cuplé Corran la voz [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=jsDwWJciDgA&feature=youtu.be>
- La Tinta. (2021, 7 diciembre). Circo en Escena, una ronda que vuelve a juntarnos. <https://latinta.com.ar/2021/09/circo-escena-ronda-vuelve-juntarnos/>
- Las artes visuales. (2018, 24 diciembre). Educación Digital UANL. <http://ded.uanl.mx/project/las-artes-visuales/>
- Leonor Marzano, creadora del «tunga tunga»: la cordobesa que cambió la cultura con las manos. (2020, 24 octubre). [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=T58PpQYMvJo>
- Martínez, P. (2022, 29 julio). Las tareas en una puesta en escena. Blogspot. <https://promotoreducacionartistica.blogspot.com/2012/11/las-tareas-en-una-puesta-en-escena.html?m=1>
- Marull, G. (2018, 18 octubre). Recordar para crear otros mundos posibles. TED Talks. https://www.ted.com/talks/gonzalo_marull_recordar_para_crear_otros_mundos_posibles?utm_campaign=tedsread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
- MCCC y la Secretaría de Extensión de la Facultad de Artes (UNC). (s. f.). Comunacine. <https://comunacine.artes.unc.edu.ar/>
- Mesa de Trabajo Cine Social y Comunitario Córdoba. (2022, 22 abril). Facebook - Meld je aan of registreer je [Página de Facebook]. Facebook. <https://www.facebook.com/unsupportedbrowser>
- Ministerio de Educación de la Nación. (2016, 28 agosto). Arte para las escuelas, la colección. Educ.ar. <https://www.educ.ar/recursos/131322/arte-para-las-escuelas-la-coleccion>
- Mistral, C. G. (2016, 4 octubre). Danza: 100% político (los ojos del otro) [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=gYnWkUkCWp0&feature=youtu.be>
- Moreira, V. (2019, 4 diciembre). Un Vestido y Un Amor /Lavanda y El Taller Bailar La Plaza (Córdoba-Argentina) [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=Z4e35gyOHok&feature=youtu.be>
- Movimiento | movimiento. (s. f.). Danza y cultura en red | Dança e cultura em rede. <http://www.movimiento.org/>

- Movimientos. (s. f.). HA! <https://historia-arte.com/movimientos>
- Municipalidad de Córdoba. (2021, 14 octubre). Agenda de la Ciudad de Córdoba. <https://cultura.cordoba.gob.ar>
- Museos. (2022). Ministerio de Cultura | Presidencia de la Nación. <https://www.cultura.gob.ar/museos/>
- Museo Nacional del Grabado. (2019, 12 mayo). Exposición Senos. Ministerio de Cultura | Presidencia de la Nación. http://www.cultura.gob.ar/exposicion-senos-en-el-museo-nacional-del-grabado_7185/
- Museo Moderno. (2022). Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. <https://museomoderno.org/>
- Olivero, L. (2020, 5 noviembre). COTIDANZA - Profesorado de Danza de la Universidad Provincial de Córdoba [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=NBfc4G4csng&feature=youtu.be>
- Oulton, M. L. (2016, 5 febrero). ¿Por qué son obras de arte los videojuegos? | [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=IO6X1nZuAOc>
- Pablo Núñez, diseñador teatral | Momentos de inspiración. (2019, 24 mayo). [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=oF8b3EnjI3A>
- Perez Ruiz, S. (2020, 22 abril). Estado, cuarteto y pandemia. ElDoce.tv. https://eldoce.tv/opinion/estado-cuarteto-y-pandemia-musica-coronavirus-economia-crisis-espectaculos_98129
- Polo Audiovisual Córdoba. (2022, 28 abril). Facebook - Meld je aan of registreer je [Página de Facebook]. Facebook. <https://www.facebook.com/unsupportedbrowser>
- Portal, E. (2020, 12 junio). Un museo en cada casa [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=ss8bYCRRHas&feature=youtu.be>
- Primer Congreso Nacional de Cultura Viva Comunitaria Unquillo. (2014, 21 noviembre). ¡Una Celebración con Futuro! wmv [Vídeo]. Google Docs. <https://drive.google.com/file/d/1g8S28RfrOiNJE1VR7GijD73dps2srNHj/view?usp=sharing>
- Profesorado de Danza Córdoba UPC. (2020, 18 noviembre). ÓXU en el Túnel de Verónica Sosa / IEFI Composición Coreográfica 3ªA - 2020. YouTube. [Vídeo] <https://www.youtube.com/watch?v=-C9QbefeWEA&feature=youtu.be>
- Qué es un Curador. (2020, 15 octubre). EVE Museos e Innovación. <https://evemuseografia.com/2016/02/15/que-es-un-curador/>
- Rees, D. (2020, 22 diciembre). Dos mil veinte [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Qz2tJLQBB_A
- Revista Kiné – La revista de lo corporal. (s. f.). Kiné. <https://www.revistakine.com.ar/>
- Rosales, A. (2019, 16 abril). ¿Qué es el cine? [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=b6x5yWJQMz4&feature=youtu.be>
- Ruiz L. Y Santorini R. (2013, 19 mayo). Pueblo Hace Cultura Un punto en el camino [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=WWcfuLcguSI>
- Ruiz, L Y Santorini, R. (2013, 19 mayo). Pueblo Hace Cultura Un punto en el camino [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=WWcfuLcguSI>
- Ryoji Ikeda | Eye Filmmuseum | 15 September - 2 December 2018. (2018, 16 julio). YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=r2IKWIBM-2w&t=22s>
- Sacks, M. (2022, 22 octubre). Poema. YouTube. [Vídeo] <https://www.youtube.com/watch?v=L8qS1dAhjaY&feature=youtu.be>
- Salazar, P. T. (2020, octubre 9). Calidades del movimiento. Primera Parte (Tiempo y Espacio) [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=6jcg0j-JWIY&feature=youtu.be>
- Salazar, P. T. (2020, octubre 16). Calidades del movimiento. Segunda Parte. (Peso y Flujo) [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=Jr4Zpz0ariA&feature=youtu.be>

- Salazar, P. T. (2020c, octubre 23). Calidades de movimiento (Completo) [Vídeo]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=8zGT8wRHCF4&feature=youtu.be>
- Shock, S. (2015, 17 diciembre). Monstruo mío - Susy Shock [Vídeo]. YouTube. [Vídeo]
<https://www.youtube.com/watch?v=-0PnpPVX5dY&feature=youtu.be>
- Sindicato Argentino de Músicos. (2020, 4 agosto). SADEM -. <https://sadem.org.ar/>
- Show, A. (2010, 14 noviembre). Soledad Pastorutti - La Viajera [Vídeo]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=NitYF2ix7ZI&feature=youtu.be>
- Sociedad Argentina de Artistas Plasticos. (2022). Sociedad Argentina de Artistas Plásticos SAAP. SAAP. <http://www.saap.com.ar/>
- Tabaré y Yamandú Cardozo [The Orchard Music (en nombre de Montevideo Music Group)]. (2016, 18 noviembre). «SOY» [Vídeo]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=bc1CTzDQu7E&feature=youtu.be>
- Teatros. Direcciones. (2022). Bitácora de vuelo - Un viaje a la cultura - La guía cultural de Córdoba.
<https://www.bitacoradevuelo.com.ar>
- Teatro Colón. (2017, 10 agosto). Detrás de escena | Escenografía [Vídeo]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=Ffsh8Hzd4tY>
- Teatro Regional Lucho Gatica. (2020, 6 mayo). Backstage al equipo de Sonido del Teatro [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=fHyg11lhyEI>
- Teatro San Martín CTBA. (2014, 11 septiembre). Los iluminadores - Especial de Escenarios de Buenos Aires. Temporada 2014 [Vídeo]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=YcaW7ZwsO6Y>
- Telefe Cba. (2020, 6 agosto). Cuarteto y el impacto de la pandemia [Vídeo]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=pfrmNuB18rA>
- Tocapartituras. (2019, 25 marzo). El Lago de los Cisnes Partitura Fácil de Violín [Vídeo]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=TRZMXkxBa7M>
- Topic, C. L. (2018, 3 abril). Jota cordobesa [Vídeo]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=yS2ZErWD-rl&feature=youtu.be>
- Trade Formación. (2018, 16 diciembre). Diseño sonoro teatral | [Vídeo]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=1KFr517prDs>
- Trailer «Madre baile». (2020, 4 junio). [Vídeo]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=EFrKQV2heIY>
- T.V. (2020, 27 agosto). Cuarta Posta Sanitaria: Mu Trinchera Boutique [Vídeo]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=T8HoFfseLKY&feature=youtu.be>
- UNESCO. (2022, 26 enero). Proteger el patrimonio y fomentar la creatividad.
<https://es.unesco.org/themes/proteger-patrimonio-y-fomentar-creatividad>
- Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Bellas Artes. (2020, 8 junio). Técnica disciplinaria I Conceptos básicos de iluminación escénica. [Vídeo]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=w6QlwOkeKBU>
- Universidad Nacional de Tres de Febrero. (2014, 24 abril). Reflexiones en torno al arte y la política [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=CqMFaik1Izs&feature=youtu.be>
- Universidad Provincial de Córdoba. (s. f.). Diplomaturas en Videojuegos. UPC.
<https://upc.edu.ar/diplomaturas-videojuegos/>
- Universidad Provincial de Córdoba. (2021, 10 agosto). Invitación a las Jornadas: Arte [casi] Arte entre ciencia y tecnología. Encuentros provincianos. UPC. <https://upc.edu.ar/invitacion-a-las-jornadas-arte-casi-arte-entre-ciencia-y-tecnologia-encuentros-provincianos/>
- Universidad Provincial de Córdoba (2022). Facultad de Arte y Diseño | UPC. UPC.
<https://upc.edu.ar/fad/>
- Vidaurre, J. (2016, 3 enero). Los técnicos en el teatro [Vídeo]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=7CPfT_GqDYY

Vargas, J. A. D. (2013, 29 abril). EL EMPLEO. YouTube.

[Vídeo] <https://www.youtube.com/watch?v=70NbHu5mpm4&feature=youtu.be>

Villarreal, A. (2020, 23 noviembre). 22 de noviembre «Día de la Música» [Vídeo]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=s0jsfYVxhGw&feature=youtu.be>

Visita Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers. (2022). Youtube.

<https://museoliniers.cultura.gob.ar/info/visita/>

Vivi Pozzebón - Madre Baile. (2013, 22 febrero). [Vídeo]. YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=kl_WbM8_WPo

Artistas visuales

Plaza de la victoria (costado oeste) 1829 - Carlos E. Pellegrini. acuarela, 31,8 x 42,7 cm, Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires

Boleando ñandúes-1820. Emerick Essex Vidal. Acuarela

Soldado de la guardia de Rosas - 1842 - Auguste Monvoisin. Óleo sobre piel 155 x 134 cm.

El despertar de la criada -1906. Eduardo Sívori. óleo sobre tela. 100x 70cm

La vuelta del malón. 1892. Óleo sobre tela, 192x131cm Museo Nacional de Bellas Artes

Atardecer 1907, acuarela sobre papel, 31,5x23cm Martin Malharro

Entre duraznos floridos, 1915 Óleo sobre tela. 1.36x 1.46 cm. Colección de arte Amalia Lacroze de Fortaba. Grupo Nexus, Fernando Fader

Puerto Azul 1927, Xul Solar. acuarela sobre papel, 28x37 cm Museo Xul Solar

Quinteto, 1927, Emilio Petorutti. Óleo sobre lienzo 149.5 x 131.5 cm. Colección particular. Buenos Aires

El Matadero, 1920 - 1930 Adolfo Bellocq. Grabado sobre madera 7,5x12 cm. Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori

La Jarra Negra, 1960. Vicente Forte. Témpera sobre cartón. 31x47 cm

Abstracción, 1971. Juan del Prete Óleo Sobre tela 97x 60cm

Díptico negro (2013) Juan Stoppani, acrílico sobre tela.

Paisaje (2013), Juan Stoppani, acrílico sobre tela.

River Landscape with a boat, 1884, óleo puntillista. 43x55cm. Georges Pierre Seurat.

Los tres músicos, 1921, Pablo Picasso. Óleo de Cubismo 200.7 x 222.9 cm

Ritmos líneas negras, 1937-1942, Piet Mondrian - Abstracto 72,2 x 69,5 cm

Shot Marilyn, 1964, Andy Warhol. Collage de Pop Art, (10.8 x 8.6 cm.).

Instagram

Verde Cina collages[@verdecina_collages] Instagram

<https://www.instagram.com/collages.verdecina/?hl=es>

Cavo Cristian [@cristian_teti_cavo] Instagram.

<https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/cristianteticavo/>

Cirulaxia teatro [@cirulaxiateatro] Instagram

<https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/cirulaxiateatro/>

Elenco Andanzas [@elencoandanzas] Instagram

<https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/elencoandanzas/>

Teatro del Libertador [@teatrodelibertador] Instagram

<https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/teatrodelibertador/channel/>

Ballet del Teatro del Libertador [@ballet_teatro_del_libertador] Instagram

<https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/teatrodelibertador/>

Programa de
Educación a
Distancia