

Noviembre 2011

LA FUNCIONES SOCIALES DEL ARTE DESDE LA PERSPECTIVA DEL ARTE SANTIAGUERO: INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN CULTURAL DEL INDIVIDUO.

Lic. Laura Margarita Fernández Martínez

Professora Asistente

Asela apreval Hechavarria

Maria Isabel Cuza Fuentes.

Universidad de Ciencias Pedagógicas. Frank País García. Cuba

laurafm@ucp.su.rimed.cu

Resumen

El trabajo delinea de forma general los valores sociales del arte e ahí que de manera explícita opera con todo un conjunto de acciones que tributan a la comunicación como una de las funciones sociales del arte presentes en la diversas manifestaciones artísticas y que el hombre en sus disímiles relaciones sociales se interrelaciona con ellas, en nuestro caso enfatizamos en la función comunicativa del arte desde lo mas general y particularizamos con lenguajes artísticos específicos que se dan a niveles institucionales delineados en diferentes aristas extencionistas, matizados en proyectos comunitarios, galerías, plazas sala de conciertos, museos entre otros.

En analogía con ello se realizó una valoración del proceso social atendiendo a la diversidad de manifestaciones artísticas y cultores representativos de esta región y su vinculación con la labor extencionista socio-cultural universitaria para contribuir a la cultura del individuo, para ello se muestra mediante ejemplos concretos sobre la base del lenguaje artístico como vía esencial que propicie la calidad en los proceso de formación artístico-estética, como un indicador de la cultura general del individuo la vinculación con ámbitos culturales, y otras instituciones sociales.

Summary

The work delineates of general form the social moral values of art and there than of explicit way it operates with all a set of actions that artistic public demonstrations

and the fact that the man in his dissimilar social relations interrelates himself with them, in our case pay tribute to the communication like an one belonging to the social shows of the art present in the various we emphasized in the telling show of the art from it but general and we particularized with artistic specific languages that extencionistas devote themselves to institutional levels delineated in different edges, tinged in communal projects, galleries, plazas auditorium, museums between other ones.

In accomplished an assessment of the social process attending to the diversity of artistic manifestations and representative cultores of this region and his linkage with the work itself in analogy with it cultural member university to contribute to the individual's culture, for it you show up by means of concrete examples on the base of the artistic language like essential road that you propitiate the quality in I process them of formation artistic esthetics, like an indicator of the general culture of the individual the linkage with cultural spaces, and another one social institutions.

Palabras claves: Funciones sociales del arte, comunicación, Casa de cultura, formación artístico-estética, sistema forma, manifestaciones artísticas, ámbitos culturales.

INTRODUCCION

“el arte es reflejo y creación, conocimiento, comunicación, valoración
Contenido y forma, información y texto, significado y señal”...

M. S. Kagan

El arte como forma de la conciencia social acompaña al hombre en sus acciones movimientos y dinamismos espirituales y cognoscitivas, Y por tanto cumple diversas funciones entre las que tenemos la cognoscitiva, hedonista, ideológica, educativa y comunicativa., para nuestro análisis y a manera de síntesis asumimos que: cognoscitiva, hedonista, ideológica, educativa y comunicativa.

Función cognoscitiva: nos aporta conocimientos acerca de una época determinada, cómo se vivía, cuáles eran sus costumbres, su religión, su sociedad, su ideología, sus avances tecnológicos, entre otros; por lo que el arte constituye un valioso documento de información.

Función Hedonista: proviene de la palabra griega hedoné, que significa placer. Capacidad para provocar en las personas el placer estético, hacer más agradable al hombre el ambiente que le rodea.

Función Ideológica: se expresa a través de todo el sistema de ideas: políticas, sociales, artísticas, religiosas, económicas, etc., que lleva implícita una obra de arte.

Función Educativa: se expresa mediante sentimientos y valores que pueden modificar la conducta del hombre, por lo que orienta nuestra actitud valorativa ante el mundo. Apreciar el arte te permite ampliar tu cultura, enriquecer el espíritu y mediante ella podrás entender más nuestra historia y la vida de los hombres.

Función Comunicativa: el arte funciona como un canal de comunicación por el que transcurre el intercambio de pensamiento, sentimientos, ideas, el carácter, características personales del artista y las aspiraciones de las personas

De modo general hacemos referencia a la comunicación y particularizamos con algunas manifestaciones artísticas de Santiago de Cuba la que permite incidir positivamente en la formación socio-cultural del individuo ya sea de manera individual o en grupos, mediante instituciones culturales como Galerías de Arte, museos, Casa de culturas, Peñas culturales, Salas de conciertos, teatros, plazas, entre otros

La comunicación ha sido abordada en diversas aristas, según la concepción histórico-cultural todos los procesos psíquicos que desarrolla una persona fueron procesos que se vivieron en primer lugar socialmente, y esas vivencias socioculturales son las que orientan con mayor o menor fuerza a quien las vive hacia niveles superiores, en las diferentes manifestaciones del arte se tiene en cuenta que “Comunicación es todo proceso de interacción social por medio de símbolos y sistemas de mensajes. Puede ser verbal, o no verbal, interindividual o intergrupala”. [• Sorín 84, p206] Del análisis de estas referencias, a nuestro criterio deben considerarse:

Su vínculo con la actividad como formas de relación humana.

La comunicación entre los seres humanos transcurre en el contexto de una actividad, de ahí el carácter complementario e interdependiente entre las mismas por lo que conforman una unidad dialéctica, tiene especificidades que la distinguen de la actividad. Se debe tener en cuenta que: Constituye la expresión de las relaciones entre sujetos

Es un proceso activo de interacción que implica la influencia mutua entre los participantes de acuerdo al intercambio de información, estados emocionales y comportamientos que estén implicados en la situación comunicativa

La misma refleja la necesidad objetiva de los hombres de asociación y de cooperación mutua, y es también condición del desarrollo de la individualidad, originalidad e integridad de los mismos se intercambian pensamientos, vivencias afectivas y se realiza todo el sistema de relaciones humanas en el proceso docente.

Por lo que en nuestro caso asumimos el estudio de algunas manifestaciones artísticas santiagueras como por ejemplo la música y la plástica

Partiendo del análisis de que en este proceso de creación, recreación se ponen de manifiesto las prácticas comunicativas de diversas índole: verbales, no verbales, audiovisuales, kinestésicas, entre otras; que se interrelacionan para constituir universos de significación, y que determinan, en una compleja gama de diferentes matices en los hechos y fenómenos sociales y su relación dialógica con las temáticas artísticas

De ahí que valoramos las relaciones entre Comunicación y la apreciación de obras plásticas en diferentes auditorios sea museo galería u otra entidad de la localidad Considerando la comunicación dentro de las funciones social del arte como un sistema de influencias que tiene como fin el logro de la socialización del individuo a partir de los intereses y valores de una sociedad, en un contexto determinado, los vínculos son diversos y se producen en diferentes niveles por ejemplo algunos criterios por ejemplo [Ojalvo Victoria 95] plantea: **“En el proceso de socialización se entremezclan estos dos niveles de relación entre comunicación e interacción y formación de la personalidad”**.

DESARROLLO

En el proceso social donde interactúa el sujeto ya sea de manera institucional o espontánea se manifiestan una gama de relaciones interpersonales, que en los variados matices que adopta la comunicación visual, ejerce influencias específicas en el desarrollo del pensamiento, así como las formas que se adopten para ello a partir de los gustos estéticos y de sus conocimientos sobre manifestaciones plásticas. El esteta Ruso M. S. Kagan reconoce el valor comunicativo de la obra de arte y plantea que: **“...el arte opera como una especie de duplicación de la realidad vital humana”**.

Dentro de estas manifestaciones relacionamos algunas de ellas por ejemplo La música: es una forma de manifestarse el arte, en la que se combinan y organizan artísticamente los sonidos en un espacio y tiempo determinado, para producir el establecimiento de un sistema de comunicación cognoscitiva y afectiva con altos valores estéticos entre creador, intérprete y público.

De ahí que este proceso se caracteriza entonces no solo por intercambio de información (verbal y no verbal) que constituye el contenido de enseñanza-educación, (es decir a las diferentes obras plásticas en los diversos contextos) sino por las relaciones entre sujetos (maestro-alumno y entre alumnos) que caracterizan y exigen una verdadera comunicación interpersonal muy diferente a otras formas de comunicación a partir del lenguaje propio de la obra plástica.

Este intercambio de información exige un orden y sistematicidad que permitan la elaboración, la construcción de los conocimientos deseados por cada estudiante, pero requiere, además, tener en cuenta multiplicidad de acciones comunicativas entre los protagonistas del proceso.

El entorno visual La exploración visual del entorno natural, también nos ayuda a reconocer sus rasgos y a tomar una actitud más receptiva respecto al arte y la realidad que nos rodea. A lo largo de la Historia del Arte, muchos artistas se han interesado por el ambiente natural que les rodea y han buscado, entonces, el método que les parece más interesante para representar los paisajes.

Así, a través de la imagen de la naturaleza se sugieren emociones e ideas, así como también se desarrollan estilos y disciplinas pictóricas que tienden a enriquecer el lenguaje pictórico. Algunos elementos específicos de la naturaleza, aquellos que tienen que ver con nuestra alimentación, tales como frutas, verduras y animales, así como con la decoración de nuestros hogares, como las flores, han inspirado la creación de un estilo de pintura que conocemos bajo el nombre de Bodegón o Naturalezas Muertas.

Breve síntesis sobre los lenguajes artísticos mediante la obra plástica

El lenguaje visual tiene una significación que sobrepasa el valor representativo, por lo que la comunicación visual es portadora de ideas y hechos relevantes en cualquier época. Si el artista puede elegir el método y técnicas artísticas dándole un valor estético a las obras compuestas por líneas, colores planos o fundidos, diferentes formas pinceladas fuertes o suaves, manchas colores lisos o empastados

Es necesario destacar el protagonismo de la plástica santiaguera a través de toda su evolución histórica en diferentes manifestaciones de las artes plásticas, de reconocido prestigio cabe citar a Antonio Ferrer Cabello, Camue, Horrutinier, Aguilera, Arrate, Frometa, Danis Montero, Gretell Arrate. Ochoa, entre otros que han incursionado por diferentes estilos y tendencias logrando resaltar lo más relevante de la cultura santiaguera delineadas por diferentes aristas del arte matizado armónicamente para el bien de la humanidad

Es preciso enfatizar que dentro de los lenguajes artísticos tenemos: lenguaje auditivo, el lenguaje gestual, el lenguaje visual, y variados son los estilos artísticos asumidos por nuestros artistas plásticos, por lo que nos vamos a referir con ejemplos concretos al lenguaje visual a partir de obras de diferentes manifestaciones plásticas de nuestra localidad santiaguera

En la obra plástica van a incidir dos partes, la parte formal (que van a ser todos los elementos que conforman la obra) y la parte conceptual (lo que nos expresa la obra) en clases estudiaremos los elementos formales, para de ahí llegar a elaborar un concepto del mensaje que desea transmitir el artista.

Existen elementos que le son comunes a todas las obras del arte pictórico, estando presentes en cada pintura a esos elementos se le llaman configuradores, porque van a configurar o a servir de diseño para toda obra, ellos son la base de toda pintura.

Pudiéramos preguntarnos ¿Que función tiene la imagen de una obra plástica Para este análisis distinguimos algunas funciones esenciales para la comunicación a través de la imagen:

- Informativa (mostrar una realidad: se capta un segmento de vida para poder evocarlo, recordarlo, mostrarlo),
- Recreativa (se elabora por diversión (función expresiva) por ejemplo -el niño se divierte dibujando- o para agradar: imágenes decorativas, agradables de ver naturaleza muerta, casas carros, -posters, bodegones,...)
- Sugestiva (intenta convencer).

Desde el punto de vista social las funciones de la imagen son de gran valía según (Rodríguez Diéguez, 1996) pueden registrarse las siguientes

1) Función de representación

En este caso se trata de una ilustración en la que se sustituye una realidad por una representación que se pretende análoga a la realidad originaria. Se trata de mostrar una realidad. Ej. retratos de personajes, reproducciones de objetos,...

2) Función de alusión

Se trata de imágenes que ilustran, alegran o complementan un mensaje verbal pero que no son necesarias para la comprensión del mensaje.

3) Función enunciativa

Son imágenes que tratan de predicar o enunciar algo en relación a determinado objeto o lugar. Ej. señales de tráfico,...

4) Función de atribución

Supone la presentación de una información específica de modo adjetivo a través de imágenes. Ej. gráfica con una curva de evolución, mapa...

5) Función de canalización de experiencias

La imagen pretende la organización de lo real ya conocido, no transmitir nuevas informaciones. Ej. ilustración que presenta distintos tipos de frutas, una serie de animales salvajes, una bici y una moto (para compararlos),...

Estas se ponen de manifiesto a través de los varios niveles de enseñanza por donde transita el sujeto así como por proyecto socioculturales y comunitarios auspiciados por diferentes entidades sociales de nuestra ciudad como por ejemplo las casas de cultura.

Desde el punto de vista funcional o estructural de la imagen se tiene en cuenta que existen técnicas de composición cuyo empleo puede servir para influir sobre esas características. Dentro de algunos estudios Dondis las denomina "**técnicas de comunicación visual" y las agrupa en los siguientes pares:**

- equilibrio-inestabilidad.
- simetría-asimetría
- regularidad-irregularidad
- unidad-fragmentación
- actividad-pasividad
- transparencia-opacidad
- coherencia-variación; realismo-distorsión; plano-profundo
- singularidad-yuxtaposición

La diferencia entre características y técnicas está en la posibilidad de apreciar cada par de características en cualquier imagen, mientras que las técnicas son formas de ordenar el continente y de facilitar la lectura sin que supongan mensaje en sí mismas.

La imagen está creada por un autor que, con determinados instrumentos y habilidades, establece vínculos entre la identidad visual de su creación (imagen) y lo que ésta representa para quienes la contemplamos.

Las imágenes actúan como representaciones codificadas de realidades externas a ellas, transmitiendo datos y sugerencias.

Las imágenes incorporan códigos comunicativos generales, que existen en nuestra interacción directa con el entorno (gestualidad, simbología), y códigos específicos (gráficos, relación compositiva). Los códigos son de origen cultural, lo cual implica que su acción provoca diferentes efectos según la época o el lugar.

La percepción tiene en cuenta una jerarquización figura-fondo por la que se distingue un tema protagonista en un entorno. Cuando tema y entorno adquieren valoraciones equiparables, nuestro sistema perceptivo duda en la elección, dándonos sentidos alternativos para la misma representación. Lo vertical, lo horizontal, lo pequeño y lo regular suelen identificarse con el tema protagonista, mientras que lo oblicuo, lo grande y lo irregular tienden a ser percibidos como entorno, como fondo

A continuación relacionemos algunos de estos elementos y principios con obras plásticas creadas por artistas santiagueros relevantes en nuestra sociedad

Elementos configuradores Líneas, Áreas, Volumen.

Líneas: tal y como la conocemos es una abstracción, en la obra plástica se utiliza generalmente para delimitar una superficie de otra, aunque algunos artistas la utilizan para dar expresión a sus obras o movimiento, la línea como la vemos y conocemos sería la sucesión de puntos de forma continua en un plano, existen varios tipos de líneas.

Tipos de Líneas: Existen varios tipos de líneas, teniendo varios significados, dentro de algunas de Rectas. Curvas, Onduladas. Espirales.

Las líneas curvas expresan inestabilidad, sensualidad y movimiento, asociadas a las faldas de las montañas, las curvas del cuerpo de la mujer y las que traza una carretera.

Líneas Rectas: expresan fuerza, firmeza, estabilidad y estatismo, asociadas a columnas, postes, árboles y al horizonte del mar, las líneas rectas son las que indican hieratismo en la obra

Líneas onduladas: son las líneas con la mayor fuerza expresiva del movimiento, continuidad e inestabilidad, asociadas a las montañas que están de formas continuas, las olas, el zigzag de los caminos, etc.

Líneas en espirales Indican luminosidad, intensa fuente de calor o radiación solar, asociadas al sol o otra fuente de luz, los torbellinos o remolinos

En la obra se aprecia el tratamiento minucioso de las líneas a través del color es una de la exposición Historias cotidianas; la imagen diaria alcanza una nueva resonancia a través de una mirada desenfadada, (como si hubiera otra forma sensata de enfrentar la realidad), realizado con profunda sapiencia y disfrute del oficio de pintar y diseñar, utiliza una variedad de líneas como medios expresivos, teniendo cada una de ellas diferentes significados en el plano.

“Paisajes

Cubanos”, de Marcos Frómeta Farin;

En esta obra el artista nos coloca de frente al campo cubano más tradicional, el que se encuentra en el imaginario de cada cubano, el de palma y bohío. Tradiciones, por su parte, nos muestra la otra parte de la identidad del autor.

En este caso Las áreas son los elementos o la cantidad de elementos que están en el formato, como elementos únicos aislados y a la vez formando parte del todo, que va a expresar la idea que desea transmitir el artista, las áreas son las superficies que se van a observar en la obra.

Elementos Diferenciadores: son aquellos que están presentes en la obra para diferenciarla de otra, son los elementos que hacen específica una obra de otra, aunque tengan el mismo tema o vayan a expresar un a misma idea.

Ellos son: Color, Valor tonal, Textura.

El Color: tal como lo conocemos es la propiedad que tiene un objeto de absolver determinados colores y reflejar otros y esto está determinado por la composición en las moléculas que tiene ese objeto, en la pintura son los pigmentos que va a utilizar el artista para imitar la coloración de los objetos reales, pigmentos, que van a ser de sustancias vegetales, animales o sintéticas.

Clasificación de los Colores

1.-Los colores se clasifican según la forma de extraerse.

2.-Colores primarios: Azul, amarillo, rojo, son los llamados colores primarios pues no se obtienen de la mezcla de otro color.

3.-Colores secundarios: anaranjado, verde y violeta, son los llamados colores secundarios pues se obtienen de las mezclas de los colores primarios.

4.-Colores terciarios: casi siempre se obtiene marrón u otro color cuya intensidad está determinada por la cantidad de un color sobre otro que se utilice.

Significados de los Colores. Cálidos: son los colores que expresan mayor luminosidad asociados a las fuentes de calor, energía fortaleza altura, dígase amarillo, anaranjado, verde claro o rojo.

Fríos: son los colores que van a dar la sensación de pasividad, calma, distancia azul verde

Señales de Vida, del pintor

autodidacta Roberto Guerra Hechavarría.

Es una de las obras de la colección que consta de 23 acrílicos que desarrollan el discurso colorido de Guerra, entre el primitivismo, los maestros de la vanguardia cubana y cierto aire de dibujo para niños hay presencia de colores planos y brillantes, su ambiente rural, expresión auténtica

Para organizar los elementos que componen una obra de arte, en este caso la pintura, se necesitan una serie de leyes y principios organizativos.

Las leyes que organizan las artes plásticas son de dos tipos

Leyes perceptivas: son las leyes en que se apoya el proceso perceptivo de naturaleza visual dentro de la comunicación humana, tiene su aplicación en el proceso de la visión, registro y reconocimiento de todo el mundo perceptivo, dentro de las artes plásticas, es el reconocimiento de los elementos que componen una obra de arte.

Leyes Perceptivas, componen varios indicadores como:

1. Fondo /Figura.
2. Simplicidad
3. Tensión
4. Semejanza

Otras leyes que componen las obras de arte son las estéticas, en las cuales se encuentran:

1.- Proporción: es la relación que se establece entre los elementos que conforman una obra de arte en cuanto a tamaño, color, etc.

2.- Equilibrio Es la compensación de todos los elementos y atracciones ópticas en las distintas áreas o partes del formato, es la compensación equilibrada de los objetos en toda el área de la obra, tiene varias formas, dentro de ellos están simétrico, asimétrico, simetría radial:

Obra del pintor Roberto guerra

En la obra se manifiesta indicadores esenciales para realizar el estudio de manera práctica de los principios del diseño (equilibrio)

Corresponde a la colección Señales de vida,

En la obra antes expuesta podemos observar como el artista utiliza el color de manera variada pero coherente donde se puede enfatizar las concepciones del color a través de su obra logrando penetrar a través del color en la psicología del observador

3.-Ritmo o énfasis: es la repetición de elementos visuales iguales o semejantes, producido con regularidad en el plano, el artista se vale de este elemento, para resaltar la parte fundamental de la obra tenemos varios tipos(ritmo regular, alterno y progresivo)

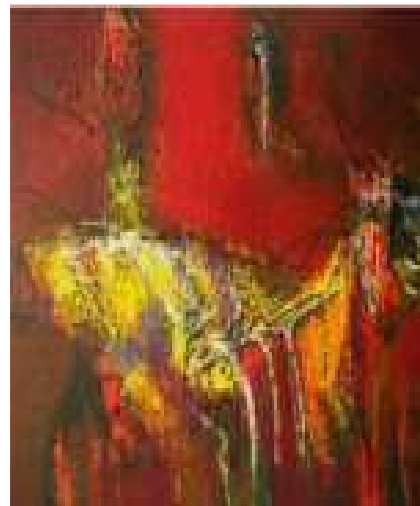
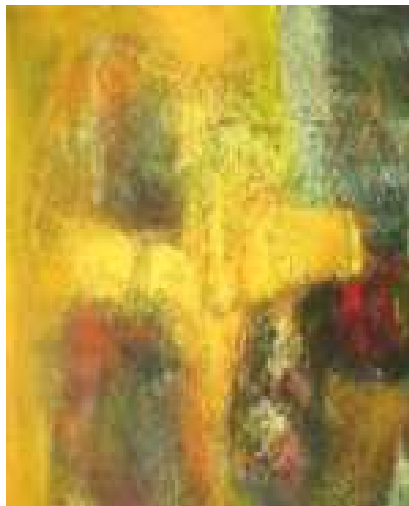

La exposición Tiempos Paralelos, de JOEL AGUILERA TAMAYO y ROBERTO RODRÍGUEZ VALDÉS.

Se trata de una amplia colección de litografías, realizadas con un único tema central, el Tiempo. A continuación valoramos que Joel Aguilera expresa un abanico de matices que van de la ironía al horror siempre a través de una visión más o menor onírica a la que no escapa ni siquiera la que creo una de sus piezas más anecdóticas, cuyo giro bajo esa luna llena santiaguera se empapa de señales.

El lenguaje de Roberto Rodríguez posee quizá otros valores; en definitiva Joel nació y creció entre prensas y todo tipo de materiales artísticos. La ardua formación arquitectónica de Roberto ubica sus triunfos, necesariamente, en los aspectos composicionales.

Otros ejemplos para este trabajo sobre el lenguaje visual pueden ser:

La colección de 17 pinturas abstractas de Jesús Montes de Oca y Pedro Vázquez de la Fé.

En el caso de estos dos artistas, una cosa llama la atención: el uso del color. Si bien Vázquez de la Fé tiende más a resolver el cuadro en zonas de color-luz, Montes de Oca mueve más la imagen con pinceladas lineales; o sea, que hablo tanto de línea como de ritmo. Quizá pudiera agregarse que en el trabajo de Montes advertimos cierta tendencia a la figuración. Realmente no me atrevo a responsabilizar a Montes de Oca, ya que una de los rasgos del abstracto de nuestros días es, sobre todo en esta ciudad, esa suerte de inquietud de vivir entre dos visiones.

La semilla por dentro

Es una de las obras de la exposición colectiva. La muestra consta de obras de veinte artistas que forman parte del proyecto homónimo del Consejo provincial de las Artes Plásticas cuyo principal objetivo es mantener ligados a su ciudad natal a una serie de artistas plásticos santiagueros que alguno de ellos desempeñan mayormente en La Habana.

Esta obra es la preferencia al reconocimiento que tenemos los coterráneos fuera de nuestro medio habitual se extiende hasta propósitos como éste, la pertenencia a un terruño provincial además de las rasgos típicos del santiaguero que responde a realidades y raíces más profundas.

CONCLUSIONES.

El mundo contemporáneo exige del conocimientos del arte presente en las diferentes facetas de la vida del hombre ,en las diferentes funciones sociales del arte vinculada casas de cultura, labor extencionista de las universidades, galerías, museos, plazas entre otras propicia el desarrollo cultural del individuo ya que en nuestro caso se nutre de una riqueza artística delineada por diferentes matices que con luz propia mantienen la ciudad en un lugar importante en la cultura cubana Disfrutar y cautivar al otro, captar su individualidad propiciar el intercambio y expresar ideas y respetar la de los otros, hacer sentir la presencia humana a través las funciones sociales del arte y del lenguaje artístico en las diferentes manifestaciones artísticas tributa a ser individuos más completos

Bibliografía

Colectivo de autores: Psicología para maestros T.1. Ed. Pueblo y Educación. C. de La Habana, 1977.MINED: Seminario Nacional a dirigentes provinciales de Educación, 1986

Castañeda Borys Alexis .Revista digitalizada[s.f]

Desquiron Oliva Antonio, Revista digitalizado del 2008

González Rey, F. Comunicación, Personalidad y Desarrollo. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, 1995.

Ortiz Emilio Torres. La comunicación pedagógica, material digitalizada, C.Habana, 1999,

Ojalvo Mitrany Victoria. ¿Cómo hacer más efectiva la comunicación? En: Comunicación educativa. Colectivo de autores del CEPES, U.H. Ciudad Habana, 1999, pág141.

Stubbs, M. Y S. Delamont (Eds): Las relaciones profesor - alumno. Ed. Oikos - Tau S.A., Barcelona, España, 1978.

Herson Tissert Pérez revista cultural digitalizada.

Jubrías, María Morriña Rodríguez, Oscar. Fundamentos de la forma. Editorial Pueblo y Elena. Educación.198

-----Técnicas artísticas. Editorial Pueblo y Educación.1988.

Jubrías María Elena y Morriña oscar. Ver y comprender las artes plásticas Editorial Pueblo y Educación la Habana 1993

Morriña Oscar. Aventuras de las líneas. Editorial Pueblo y Educación 1980.

Ruiz Espín Ligia Tabloide Universidad para Todos. Curso de apreciación de las Artes Plásticas la Habana 2002