

UNIVERSIDAD CATOLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

SISTEMA DE POSTGRADO

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

TÍTULO DE LA TESIS

**“DISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE
ARTES VISUALES PARA LA FACULTAD DE ARTES Y
HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE
SANTIAGO DE GUAYAQUIL”**

Previa a la obtención del Grado Académico de Magíster en
Educación Superior

Tutor:

Mgc. Florencio Compte Guerrero

Elaborado por:

Dec. Patricia Feraud Morán

Guayaquil, Noviembre del 2015

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

SISTEMA DE POSGRADO

CERTIFICACIÓN

Certifico que el presente trabajo fue realizado en su totalidad por la **Dec. Patricia Feraud Morán**, como requerimiento parcial para la obtención del Grado Académico de Magíster en Educación Superior.

Guayaquil, mes de noviembre 2015

DIRECTOR DE TESIS

Arq. Florencio Compte Guerreo, Mgs.

REVISORES:

Lic. Cinthya Game Varas, Mgs.

(Contenido)

Lic. Cecilia Condo Tamayo, Mgs.

(Metodología)

DIRECTORA DEL PROGRAMA

Mgs. Nancy Wong Laborde, MBA.

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

SISTEMA DE POSGRADO

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo, Patricia Feraud Morán

DECLARO QUE:

La Tesis “**DISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE ARTES VISUALES PARA LA FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL**” previa a la obtención del Grado Académico de Magíster, ha sido desarrollada en base a una investigación exhaustiva, respetando derechos intelectuales de terceros conforme las citas que constan al pie de las páginas correspondientes, cuyas fuentes se incorporan en la bibliografía. Consecuentemente este trabajo es de mi total autoría. En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance científico de la tesis del Grado Académico en mención.

Guayaquil, noviembre 2015

EL AUTOR

Dec. Patricia Feraud Morán

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

SISTEMA DE POSGRADO

AUTORIZACIÓN

YO, Patricia Feraud Morán

Autorizo a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la publicación en la biblioteca de la institución de la Tesis de Maestría titulada: **“DISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE ARTES VISUALES PARA LA FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL”**, cuyo contenido, ideas y criterios son de nuestra exclusiva responsabilidad y total autoría.

Guayaquil, noviembre 2015

EL AUTOR

Lcdo. Stalin Jurado Auria

INDICE

CAPITULO 1

1.1 Introducción.....	10
1.2 Problema.....	11
1.2.1 Justificación del problema.....	12
1.3 Objetivos	13
1.3.1 Objetivo General	13
1.3.2 Objetivos profesionales o específicos.....	14

CAPITULO 2

2.1 MARCO TEÓRICO.....	15
2.1.1 El arte en la historia del Ecuador.....	15
2.1.2 Los conceptos principales sobre el arte.....	18
2.1.3 El concepto de arte.....	18
2.1.4 Algunos rasgos definitorios.....	19
2.1.5 Arte y Belleza en la antigüedad.....	23
2.1.6 El concepto extendido de téchne	24
2.1.7 Platón: Mimesis y eidolopoiétique.....	25
2.1.8 Aristóteles: Mimesis y Catarsi.....	26
2.1.9 La belleza como idea trascendente de Platón.....	28
2.1.10 Arte y belleza en la Edad Media.....	30
2.1.11 Las ideas estéticas en el Renacimiento.....	31
2.2 Evolución epistemológica del arte.....	34
2.3 Evolución histórica del concepto de arte.....	40
2.4 Problematicidad actual del concepto de arte.....	49
2.5 Importancia de las artes en la educación.....	53
2.6 Aspectos posteriores.....	54
2.6.1 El arte en el futuro.....	54

2.7 La idea del arte.....	55
2.8 Métodos para el estudio del arte.....	55
2.8.1 Positivismo.....	55
2.8.2 Formalismo.....	55
2.8.3 Iconológico.....	55
2.8.4 Constructivismo.....	56
2.9 Técnicas y procedimientos.....	58
2.9.1 Técnicas de pintura.....	58
2.9.1.1 Técnicas de Dibujo.....	61
2.9.1.2 Técnicas de escultura.....	62
2.9.1.3 Técnicas de grabado.....	62
2.9.1.4 Técnicas de fotografía.....	64
2.9.1.5 Técnicas vinculadas con la escenografía	67
2.9.1.6 Técnicas gráficas.....	68
3.1 Marco Conceptual	70
3.1.2 Marco Estructural.....	75
3.2 Marco operacional.....	79
3.3 Marco Legal.....	81

CAPITULO 3

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL ARTE.....	83
3.4 El arte a nivel nacional y en Guayaquil.....	83
3.5 Análisis de la oferta académica.....	85
3.5.1 Estudios previos de la oferta académica en el arte.....	86
3.5.2 La oferta académica en Artes en Universidades e Institutos Superiores en Guayaquil.....	90

3.6 Análisis de la demanda.....	96
3.6.1 Análisis de la demanda nacional y en Guayaquil en educación superior y en artes	96
3.6.2 Análisis de la demanda de estudios superiores en artes en la ciudad de Guayaquil.....	100

CAPITULO 4

4. El modelo educativo- pedagógico de la UCSG.....	107
4.1 Metodología de la organización curricular de la UCSG.....	110
4.1.1 Modelos curriculares aplicados en la carrera.....	113
4.1.2 Producción artística de los profesionales e investigadores.....	115
4.1.3 Convenios y proyectos de mayor trascendencia.....	115
4.1.4 Eventos científicos y profesionales más relevante.....	115
4.1.5 Estrategias y diseño de desarrollo curricular.....	116
4.2 Estrategias.....	117

CAPITULO 5

5.1 Modelo de desarrollo humano, competencia artística y desempeño profesional e investigativo	120
5.2 Desarrollo humano.....	123
5.2.1 Perfil del profesional- investigador.....	124
5.2.2 Escenarios de actuación.....	129
5.2.3 Estrategias de trabajo.....	132
5.2.4 competencias profesionales.....	133
5.2.5 Fundamentos de actuación.....	133
5.2.6 Fundamentación epistémica	135

CAPITULO 6

6.1 Meso Currículo. Elaboración del plan de estudio.....	141
6.1.1 Proyección académica.....	142
6.1.2 Estructura Curricular.....	144
6.1.3 plan de estudios.....	144
6.1.4 Desarrollo.....	146
6.1.5 Caracterización de la profesión.....	146
6.1.6 Caracterización de la carrera.....	147
6.1.7 Descripción de la estructura curricular.....	148
6.1.8 Malla Curricular.....	149
6.1.9 Estructura de la carrera.....	151
6.1.10 Descripción de la estructura curricular por ciclos.....	153
6.2 Descripción de los niveles y titulaciones.....	158
6.3 Propuesta de implementación.....	179

CAPITULO 7

7.1 Conclusiones y recomendaciones.....	181
8 BIBLIOGRAFÍA.....	186
9. ANEXOS.....	191

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: 92Ecuador: Número de IES que oferta a carreras de artes según total y tipo de IES (2010).....	92
Tabla 2 ..... :Ecuador: Número de carreras de arte según áreas disciplinares de formación y tipo de universidad (2010).....	93
Tabla 3:Resultados del INEC de acuerdo a los niveles de instrucción.....	96
Tabla 4 .... :Resultados del INEC de acuerdo a los porcentajes de población por diversidad étnica.....	101
Tabla 5 .....:Resultados del INEC de acuerdo a los porcentajes de población de matrícula por género.....	101
Tabla 6 .... :Número de matriculados en artes según área de formación y tipo de universidad (2010).....	103
Tabla7:Área de la profesión.....	151
Tabla 8:Área de investigación.....	152
Tabla9:Área multidisciplinaria.....	153
Tabla10:Humanística.....	159
Tabla 11:Estructura curricular primer ciclo.....	154
Tabla 12:Estructura curricular segundo ciclo.....	160
Tabla 13:Estructura curricular tercer ciclo.....	160
Tabla 14:Estructura curricular cuarto ciclo.....	161
Tabla 15:Estructura curricular quinto ciclo.....	161
Tabla 16:Estructura curricular sexto ciclo.....	162
Tabla 17:Estructura curricular séptimo ciclo.....	162
Tabla 18:Estructura curricular octavo ciclo.....	163
Tabla 19:Caracterización didáctica de las materias: Primer ciclo.....	164
Tabla 20:Caracterización didáctica de las materias: Segundo Ciclo.....	166

Tabla 21: <i>Caracterización didáctica de las materias: Tercer Ciclo</i>	169
Tabla 22: <i>Caracterización didáctica de las materias: Cuarto Ciclo</i>	172
Tabla 23: <i>Caracterización didáctica de las materias: Quinto Ciclo</i>	174
Tabla 24: <i>Caracterización didáctica de las materias: Sexto ciclo</i>	174
Tabla 25: <i>Caracterización didáctica de las materias: Séptimo ciclo</i>	177
Tabla 26: <i>Caracterización didáctica de las materias: Octavo ciclo</i>	179

ÍNDICE DE FIGURAS

<i>Figura 1:</i> Fenomenología del hecho artística	71
<i>Figura 2:</i> Esquema de marco conceptual: artes.....	74
<i>Figura 3:</i> Esquema de marco estructural: arte	78
<i>Figura 4:</i> Marco operacional del sector de las artes visuales.....	84
<i>Figura 5:</i> Gráfico estadístico en relación edad - sexo	101
<i>Figura 6:</i> Gráfico estadístico de interés profesional en artes	106
<i>Figura 7:</i> Gráfico estadístico de interés en áreas de arte	106
<i>Figura 8:</i> Gráfico estadístico de requerimientos de estudios en arte ...	106
<i>Figura 9:</i> Gráfico estadístico sobre rentabilidad del arte visual	107
<i>Figura 10:</i> Gráfico estadístico comparativo sobre rentabilidad y requerimiento de estudios	108
<i>Figura 11:</i> Gráfico estadístico de consideración al arte como hobby .	108
<i>Figura 12:</i> Gráfico estadístico sobre la formación de profesionales exitosos.....	109
<i>Figura 13:</i> Modelo educativo–pedagógico Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.....	114
<i>Figura 14:</i> Funciones y actividades del artista plástico.....	136
<i>Figura 15:</i> Malla curricular – carrera de artes visuales	155

DEDICATORIA

Para aquellas personas que buscan en el arte su realización y crecimiento personal y para quienes a través de estas páginas van a encontrar utilidad para realiza su anhelo de concretar un estudio vinculado a la plástica.

AGRADECIMIENTO

Gracias a Dios, por permitirme concluir este proceso, dándome fortaleza en los momentos de crisis.

A mis padres, que ya no están, por inculcarme valores morales y formación profesional; a quienes les debo lo que soy.

A mi esposo por su apoyo y comprensión.

A mí cuñado Juan por valorarme y creer en mí.

A mis amados Vicente y Nicolás a quienes les dejo mi legado de perseverancia y superación.

Al director de tesis, Arq. Florencio Compte Guerrero por la acertada conducción de nuestro trabajo.

Pilar Torres Dávila

AGRADECIMIENTO

Gracias al Padre Eterno, por la oportunidad de culminar este proceso de mi vida, tan laborioso y enriquecedor; que reafirma todo lo que un ser humano es capaz de realizar solo con proponérselo.

Gracias a mis padres que me otorgaron una vida conformada en honestidad y valores y por enseñarme, que el único legado valioso para un individuo es el amor al conocimiento y al esfuerzo decidido por conseguir metas claras, que las dificultades son parte del proceso y que la perseverancia conlleva al éxito.

Gracias a mis hijos por la inmensa alegría que brindan a mi día a día, porque a través de ellos me siento realizada y agradecida al milagro de la existencia, por su infinita generosidad al darme esos seres tan maravillosos que son parte de mi leyenda personal.

Gracias a mi compañera de fórmula por su comprensión, por su compañía, por los momentos en que no estando de acuerdo, hemos llegado a un consenso. Por el tiempo que hemos compartido desarrollando este trabajo y que ha afianzado nuestra sólida amistad.

Gracias a nuestro tutor Arq. Florencio Compte Guerrero Msc. por su guía y acertada conducción en este proceso tan importante de mi formación profesional.

Gracias a cada una de las personas que de una u otra manera ayudaron a que este proceso culmine con éxito

Y gracias a la vida porque me dio la capacidad de amar, de servir, de vivir y de realizarme como ser humano

Con profundo agradecimiento para todos

Patricia Feraud Morán

CAPITULO 1

1.1 INTRODUCCIÓN

El Arte como manifestación del ser humano es parte de la cultura y tradición de los pueblos, el eje conductor de las expresiones más elevadas del espíritu humano, en consecuencia dignifica, transforma, eleva y reafirma los sentimientos de valoración del ser humano.

El Arte desarrolló un importante papel en la formación del género humano, en su actividad social y en su desempeño profesional; más trascendente aún en las Instituciones con perfil académico, donde lo artístico se destaca en el quehacer pedagógico, terapéutico y social.

En el desempeño artístico – educativo, el conocimiento plástico no es casual ni arbitrario, más bien se lo encauza aplicando una metodología sostenida en el conocimiento ancestral del hombre, por lo cual se lo aplica de manera puntual y efectiva.

En la didáctica del arte y en su complejo mundo de expresiones y manifestaciones, este trabajo representa una parte importante de la actividad física en el mundo social y globalizado, y gestiona un papel determinante que tiene fuerte influencia en su naturaleza y es la característica primordial de este trabajo. Estas determinantes de la plástica pueden ser usadas en cualquier contexto del quehacer educativo.

Si se realiza un análisis de estas expresiones artísticas, se observa la íntima conexión de estas con el hombre. Cada manifestación puede estar vinculada con un elemento de nuestra propia naturaleza. Así, el modelado relacionado con la escultura, con efecto especial sobre la plasticidad del alma; la música magnifica las funciones anímicas del escuchar y de la capacidad auditiva y perceptiva al establecer la relación de las cosas; cada una de las expresiones artísticas, potencian la capacidad mental relacionada con las manifestaciones sensoriales y la capacidad concreta en relación a los significados, significantes y a la comunicación del hombre.

Dichas relaciones, tienen un sólido soporte en la cosmovisión del ser humano, y se aplican de manera exitosa para una óptima utilización de las artes plásticas a nivel, terapéutico, pedagógico y social.

La gran trascendencia de esta especialidad y la necesidad de producir una Carrera que forme un artista multidisciplinario, llevo a realizar esta propuesta que se orienta hacia la formación de un profesional integral, con múltiples competencias, capaz de vincularse a la competitividad de un mundo cada vez más globalizado y tecnificado, donde triunfa el que verdaderamente está preparado para enfrentarse a los retos de nuestra exigente cultura occidental

El trabajo desarrollado es producto de una investigación que pretende cubrir la necesidad de una Carrera de artes visuales integral que no existe en la región Costa del país, y que se considera necesaria, para el crecimiento cultural de nuestra región ya que justamente la evolución de un pueblo se da precisamente con el soporte de la cultura y las actividades artísticas.

En consecuencia, la necesidad de una carrera de estas características, justifica plenamente su creación, pues en nuestro medio existe la demanda de integrar opciones nuevas y creativas, que permitan el desarrollo artístico del medio en correspondencia con el encargo social, demandas de la sociedad, mercado ocupacional entre otros.

1.2 PROBLEMA

La necesidad de la profesionalización de la producción cultural en el Ecuador y específicamente en la ciudad de Guayaquil, en su dimensión de Artes Visuales. Con una visión de acrecentar la valoración de la autoestima ciudadana a través del desarrollo artístico y ciudadano.

1.2.1 Justificación del problema

En Ecuador, las capacidades artísticas de la población se han visto limitadas debido a la ausencia de un sistema integral de formación artística. Las personas que se han dedicado al arte, en su mayoría lo han hecho de manera informal o a través de una formación empírica, puesto que el medio no ha brindado los espacios adecuados de formación y menos aun que permitan la profesionalización en esta materia. De aquí que muchas veces se considere al arte como un entretenimiento y no como una carrera profesional a la que una persona se pueda dedicar. Dentro de todo el abanico de opciones que ofrece el dedicarse a las artes, de acuerdo a la base de datos Senescyt 2010, en lo que se refiere a universidades, de las 71 carreras que se ofertaban, existe una alta concentración a nivel nacional en las carreras ligadas a las artes aplicadas (49%), seguidas de forma muy distante por las artes audiovisuales y cine (16,6%), artes literarias (11,7%), artes visuales (9,7%), artes musicales y sonoras (7,6%) y artes escénicas (4,8%). Los datos guardan similar tendencia en los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos, donde de sus 93 carreras ofertadas en el 2010, el 59% fueron en artes aplicadas, 15% en cine y audiovisuales, 9,6% en artes musicales y sonoras, 8,6% en artes visuales y 7,5% en artes escénicas. Para el caso específico de Guayaquil las tendencias identificadas a nivel nacional siguen el mismo patrón, de la misma fuente de Senescyt se tiene que en las universidades al 2010 se ofertaban 18 carreras relacionadas con arte, de las que el 50% estaban enfocadas en artes aplicadas, 4,22% en artes cinematográficas y audiovisuales, 3,17% en artes literarias y 6,6% en artes escénicas y musicales para cada una.

En consecuencia, tomando en consideración los datos anteriormente mostrados, se puede apreciar que profesionalizar las artes visuales en la ciudad de Guayaquil es viable y generaría un valor agregado importante, pues en nuestro medio existe la necesidad de promover e integrar opciones nuevas y creativas que permitan el desarrollo del espíritu del pueblo, que justamente se manifiestan a través de sus expresiones artísticas y culturales y que mediante el abanico de opciones que se están proponiendo posibilitan la creación de diversas manifestaciones en el área plástica de manera indistinta. Adicionalmente se tienen antecedentes de política pública a nivel nacional como la creación de la Universidad de las Artes en la ciudad de Guayaquil por parte del Estado, inaugurada el 11 de Febrero del 2014, para fomentar un cambio cultural en la sociedad ecuatoriana mediante la profesionalización en esta área.

En la actualidad en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil existe la carrera de Artes Audiovisuales en la facultad de Artes y Humanidades, sin embargo el enfoque de la misma esta destinada al cine y televisión únicamente, con un enfoque de mercado. Crear una carrera de Artes Visuales en la que el eje transversal del currículo sea la consolidación de una filosofía artística propia de nuestra realidad, del contexto vital donde vivimos volcándose hacia la búsqueda de una identidad cultural, para lo cual miraría hacia sus raíces para descubrir lo verdaderamente auténtico de donde podría partir, para la generación de una nueva cultura. Adicionalmente, una carrera que para resultar rentable al profesional, le ofrezca una formación multidisciplinaria que le brinde los conocimientos y destrezas para desenvolverse en todas las áreas de las artes visuales e incluso en la enseñanza de las mismas a nivel profesional.

La trascendencia del estudio de las artes es tan importante en el desarrollo cultural de los pueblos, que todos los países como los de la Unión Europea, EEUU, china y otros, con índice de desarrollo socio-económico considerable, las tienen en sus pensum académicos de sus principales universidades. Esta manifestación no puede pasar desapercibida para nosotros y estas tendencias se han ido desarrollando paulatinamente, inclusive el interés por parte del estado ecuatoriano que implemento la primera Universidad de Artes en Guayaquil, con lo que se establecerán las normativas para un estudio con currículo adecuado y tendencias acordes a la plástica contemporánea mundial, lo que definitivamente beneficiará nuestro crecimiento cultural y académico.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo General.

Determinar la pertinencia de crear una carrera de Artes Visuales en la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, con un perfil multidisciplinario, desde el campo artístico y pedagógico, y definir los elementos para su implementación.

1.4.1 Objetivos profesionales o específicos.

- a) Diagnosticar la situación y el desarrollo del arte en la ciudad de Guayaquil.
- b) Analizar la oferta académica relacionada con el arte en la ciudad de Guayaquil
- c) Determinar la demanda potencial relacionada con artes visuales en la ciudad de Guayaquil
- d) Diseñar el currículo de la carrera de Artes Visuales de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil a nivel macro, meso y micro.

CAPITULO 2

2.1 MARCO TEÓRICO

2.1.1. EL ARTE EN LA HISTÓRICOS

El termino arte (del lat.ars, artis, y este réplica del griego.τέχνη), se lo entiende como una actividad realizada por el hombre con un fin netamente comunicativo o estético, mediante el cual se trasmiten emociones, sentimientos, ideas. O una forma de percibir el mundo a través de recursos lingüísticos, sonoros, plásticos o mixtos. Es parte de la cultura ancestral de un pueblo y refleja en su conceptualización los niveles sociales y económicos del mismo y la transmisión de valores e ideas, a través del espacio y del tiempo.

Se considera con la aparición inicial del hombre, el carácter del arte fue inicialmente, mágico, ritual y religioso, función que se transformó con la evolución del ser humano, adquiriendo las características estéticas, sociales, pedagógicas o puramente ornamental.

Inicialmente la expresión se aplicaba a toda actividad realizada por el hombre y a las áreas del saber hacer. Así artistas de esa época eran jardineros, constructores, cocineros, que ocupaban igual nivel que un poeta o un pintor. Posteriormente el término latino (ars/arte) se lo empleo para calificar a las disciplinas vinculadas a las actividades estéticas y emotivas y la denominación griega (téchne--> técnica), para las disciplinas o producciones intelectuales y de artículos de uso. En la actualidad es difícil relacionar ambos términos como sinónimos.

La palabra arte designa etimológicamente la actividad manual creadora del hombre. En su uso habitual designa restringidamente la actividad humana encaminada a crear objetos dotados de belleza o de contenido expresivo de significación estética, y se suele contraponer a la técnica (que etimológicamente

significa lo mismo y deriva del griego, mientras que arte deriva del latín), actividad encaminada a la creación de objetos de valor práctico y utilitario. En este último sentido se consideran artes, actividades como la literatura, la música o la danza y el teatro. Suele, sin embargo, restringirse aún más el término, limitándolo a las artes plásticas, es decir, a aquellas cuyo medio de expresión son las formas y los colores, los elementos perceptibles por la vista y el tacto, ordenados en el espacio, bien de dos dimensiones (dibujo, pintura) o de tres (escultura y arquitectura), y desprovistas, en general, de concreta dimensión temporal, indispensable en la música o en la lírica.

La definición de arte es amplia, discutible y subjetiva. No hay concordancia al respecto, entre filósofos, artistas e historiadores. A través del tiempo se han expresado múltiples definiciones como: “el arte es el recto ordenamiento de la razón” (Tomás de Aquino); “el arte es aquello que establece su propia regla” (Schiller); “el arte es el estilo” (Max Dvořák); “el arte es expresión de la sociedad” (John Ruskin); “el arte es la libertad del genio” (Adolf Loos); “el arte es la idea”; Marcel Duchamp “el arte es la novedad” (Jean Dubuffet); “el arte es la acción, la vida” (Joseph Beuys); “arte es todo aquello que los hombres llaman arte” (Dino Formaggio). Este concepto a ido variando a través del tiempo, así vemos que en el Renacimiento, arte eran consideradas solo las artes liberales; la escultura, la arquitectura y la pintura, eran consideradas actividades manuales

Se considera que el arte ha sido desde siempre uno de los más exitosos medios de expresión, mediante los cuales, el hombre expresa sus sentimientos, sus ideas y la forma como se comunica con el entorno. Su expresión varía desde una simple práctica hasta una elaborada ornamentación, puede plasmar una temática religiosa o simplemente artística, puede ser efímero o duradero. En el siglo pasado se pierde su base material; decía Beuys “que la vida es un medio de expresión artística, destacando el aspecto vital, la acción”. En consecuencia todos los seres humanos somos capaces de ser artistas

En toda obra de arte es preciso considerar la forma y su contenido. La consideración fundamental de una u otra encamina a la crítica por direcciones distintas. La crítica continuista se centra fundamentalmente en el argumento, es decir, en los elementos narrativos, psicológicos, etcétera, de la obra considerada (expresión de los afectos, verosimilitud de ambientes, propiedad en la representación); la crítica formalista se centra en la disposición puramente

abstracta de los elementos plásticos (formas, colores, volúmenes, líneas) independientemente de su contenido argumental. Es evidente que los contenidos están sujetos a las variaciones del gusto y a la sensibilidad de cada época, en grado mayor que las puras formas. Los elementos que constituyen, pues, el lenguaje artístico son esencialmente la forma (con la línea como límite visivo) y el color.

El lenguaje de las puras formas, entendidas aisladamente y en su proyección tridimensional, constituye la plástica, o sea, la escultura, que inserta las formas en el espacio. El elemento color es el dominante en la pintura, que se mueve en un espacio bidimensional, necesariamente más limitado. Sin embargo, en determinados momentos históricos una preocupación formal ha invadido la pintura con un predominio absoluto de los valores formales del dibujo, mientras que a la inversa, en algunas ocasiones, la escultura se ha visto desbordada por un impulso pintoresco que ha disuelto sus contornos en efectos pictóricos de color y de luz. En la misma arquitectura es posible señalar también épocas de predominio de la forma y otras de los efectos pictóricos y coloristas. Es clarísimo a este respecto comparar el Partenón griego con una iglesia barroca borrominesca.

La captación del movimiento es otra de las grandes preocupaciones artísticas, pero al ser el movimiento una consecuencia de la temporalidad, y estar las artes plásticas desprovistas de dimensión temporal, el artista ha de elegir un instante del movimiento, bien la tensión que lo inicia, bien su momento culminante. El efecto de proyección posterior de ese movimiento detenido se confía al ritmo general de la composición y a la fluencia de las líneas.

El elemento rítmico es; pues, también fundamental en la composición plástica, ordenándose en síntesis en dos tipos distintos: ritmos cerrados en sí mismos, de una mayor coherencia formal (los clasicismos) y ritmos fluyentes o dinámicos (ampliamente usados en el barroco). En general, todo artista y todo estilo suponen una toma de partido frente a la realidad. En síntesis pueden adoptarse frente al mundo de lo sensible tres posiciones bien distintas: la aceptación plena y total de lo visible con toda su crudeza (realismo naturalista); la aceptación con ciertas reservas, eliminando ciertos elementos y subrayando otros de carácter más abstracto (clasicismo) y la absoluta negación de lo visible, creando un mundo de formas nuevas, a veces inspiradas caprichosamente 'en' lo sensible

(manierismo) y otras totalmente al margen de la realidad visible (arte abstracto).

El realismo naturalista es una de las dimensiones más evidentes del barroquismo, cuya fundamental característica es el énfasis con que se acepta la realidad. Las formas estilizadas, es decir, sometidas a una deformación voluntaria por parte del artista, pueden serlo en dos direcciones distintas. Bien pueden subrayarse en ellas valores abstractos que tiendan a lo genérico (la escultura griega, p. ej., que nunca es realista, sino estilizada) o, por el contrario, sometiéndolas a una distorsión caprichosa, sin más objetivo que el estético (el manierismo o el modern style).

Un sector importante del arte de nuestros días ha renunciado por completo a las del mundo sensible, creando formas totalmente desprovistas de referencias vivas, pero valiosas en muchísimos casos por sus logros formales y por su intensidad expresiva.

2.1.2. LOS CONCEPTOS PRINCIPALES SOBRE ARTE

La estética, como ya lo indicamos, comprende dos regiones principales: el arte y la belleza. Tanto en la Antigüedad como en la Edad Media, la belleza tuvo un lugar de privilegio, opacando muchas veces el interés por el arte. Pero desde la Edad Moderna, y más aún en nuestro tiempo, la relación se encuentra invertida: el interés por la belleza resulta eclipsado por la reflexión sobre el arte, consecuencia de los rotundos cambios que, desde los comienzos del siglo XX, se encuentran en las obras.

Mientras la belleza parece no estimular en demasía al pensamiento, las publicaciones y encuentros internacionales relativos a la problemática del arte se multiplican en todas partes. Podríamos concluir que sobre esta cuestión, que supone un permanente reajuste categorial, gira hoy la Estética casi con exclusividad. (CF.N Goodman, 1990, p.324)

2.1.3. EL CONCEPTO DE ARTE

En el siglo XIX nadie podría imaginar que una rueda de bicicleta montada sobre

un banco de cocina sería una obra de arte. La pregunta correctamente formulada sería entonces no tanto ¿qué es arte? sino ¿cuándo hay arte?, ¿cuándo algo que, hasta el gesto instaurativo de Marcel Duchamp, era ubicado dentro del campo de lo no artístico pasa a ser obra de arte? En otras palabras: ¿cuándo algo tiene el derecho de ser considerado también arte? (CF.N Goodman, 1990, p.325)

Podemos decir, con Jiménez, que si bien el concepto de arte no es universal, lo que sí es universal, “en un sentido *antropológico*, es la dimensión *estética*”. En todas las culturas encontraremos diferentes prácticas de representación que utilizan soportes variados: sonidos, palabras, imágenes visuales. Lo que diferencia la cultura occidental de otras no occidentales es, afirma Jiménez, “la exaltación de la forma que caracteriza nuestra idea de arte”.

A la exaltación de la forma, característica de la idea occidental de arte, se suma en el siglo XX la preeminencia del concepto, lo que hará que, desde entonces, los objetos artísticos ni siquiera tengan ese “parecido de familia” del que hablaba Wittgenstein para referirse a los términos de denotación abierta.

En *The Role of Theory in Aesthetics* (1957), Morris Weitz demuestra que cualquier teoría del arte resulta una “imposibilidad lógica” pues no existen criterios para el arte que sean necesarios y suficientes. En la misma dirección, William Kennick señala en 1958, un poco después de Weitz, que si podemos definir una palabra como “cuchillo” es porque los cuchillos cortan, es decir que tienen una cualidad o función específica común. Ahora bien: ¿cuál es la cualidad o función común de los objetos que hoy se engloban en la palabra “arte”? ¿Cuál es el “parecido de familia” del ready-made y la Gioconda o cualquier obra “retiniana”, para usar el término de Duchamp?

2.1.4. ALGUNOS RASGOS DEFINITORIOS

A lo largo de la historia se intentó definir el arte desde diversas perspectivas. En su *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*,¹ el esteta polaco Wladyslaw Tatarkiewicz (1886-1980) intenta abarcar diferentes aspectos resaltados en las obras, presentando los siguientes rasgos

definitorios:

El rasgo distintivo del arte es que produce belleza. Encontramos esta idea desarrollada en el Renacimiento. Leone Battista Alberti (1404-1472) exige al pintor que haga converger todas las partes de su obra “hacia una belleza única”. Es este canon el que, aceptado al menos hasta el siglo XIX, está en la base de la expresión “bellas artes”. Pero no siempre lo bello y el arte se asocian. En el siglo XIX Karl Rosenkranz incluye también a lo feo en el terreno del arte. Si lo feo no tuviera lugar en el campo estético quedarían fuera de él artistas de la importancia de Bosch, Brueghel, Goya, Géricault, Picasso y, dentro del arte argentino, de Berni, Eguía, Gómez o Noé.

El rasgo distintivo del arte es que representa o reproduce la realidad. Es la definición sustentada por Platón y Aristóteles. Dos mil años más tarde, Leonardo dirá en su *Trattato della Pittura* (frg. 411): “La pintura más digna de alabanza es aquella que está en los más posible de acuerdo con lo que representa”.

Cuando en 1747 Charles Batteux escribe *Les beaux réduits á un seul principe* (Las Bellas Artes reducidas a un solo principio), piensa en el rasgo común de la imitación. Considera Tatarkiewicz que esta segunda definición, tan popular en los viejos tiempos, no es hoy más que “una reliquia histórica”. Esta apreciación de Tatarkiewicz merece que nos detengamos. No estamos de acuerdo con ella. ¿Acaso la aparición del hiperrealismo, en la segunda mitad de los años 60, no está demostrando que la imitación es mucho más que una “reliquia histórica”? Además, la presencia de un hiperrealismo extremo, casi exasperante, en artistas de la joven generación, ¿no pone también de manifiesto la actualidad de lo que Tatarkiewicz consideraba una antigüedad?

Como los pintores hiperrealistas, los tres artistas “del siglo XXI” que integran el colectivo Mondongo, producen obras con apariencia notoriamente fotográfica. Así, visto a una cierta distancia, el *Retrato de David Bowie* parece ser una fotografía. Todo resulta como si, cuando ingresamos en la Sala de la Galería, descubriéramos que estábamos equivocados: que la obra que pretendíamos ver no era, en realidad de pintura sino de fotografía. Pero unos segundos después, a medida que nos acercamos a la obra, se produce un sorprendente efecto de transmutación; comenzamos a ver los materiales empleados – en este caso, purpurina sobre madera- en lo que creíamos era la superficie plana del papel

fotográfico. ¿Para qué la mimesis si ya está la fotografía con su (aparentemente insuperable) efecto de realidad? Sucede que, en la obra del Grupo Mondongo, el tema es no sólo que la imagen representa; también es “tema” la extravagante materia de representación que comenta e hiperboliza los contenidos, haciéndolos hablar a viva voz. No es casual que el retrato de David Bowie haya sido realizado con materiales glamorosos y brillantes – polvos similares a los que la estrella de la canción utiliza en su maquillaje- o que los retratos de los Reyes de España hayan sido realizados con pedazos de vidrio pintados, que dan ilusión de espejitos de colores (aludiendo a la conquista de América).

El rasgo distintivo del arte es la creación de formas. Aristóteles, en la *Ética a Nicómaco*, afirma que: “nada debe exigirse a las obras de arte excepto que tengan forma”. Según Tatariewicz (1997) de todas las definiciones ésta es la más “moderna”. En su *Vie des formes* (1943), Henri Focillon sostendrá que “la obra de arte solo existe como forma”. En el capítulo IV, dedicado a las ideas estéticas de Kant, retomaremos la cuestión de la importancia de la forma en el juicio del gusto.

El rasgo distintivo del arte es la expresión. Uno de los principales defensores de esta definición, relativamente reciente, fue Benedetto Croce. También fue defendida por artistas como, entre otros, Kandinsky. El problema sería que con ella todo el arte racionalista y conceptual quedaría afuera.

El rasgo distintivo del arte es que produce un choque. Esta definición también tiene en cuenta al espectador, concretamente al efecto que las obras contemporáneas producen en él. (Croce, B 1902,pg 104)

Es la más reciente de todas, si bien fue enunciada tempranamente por Valery,

El rasgo distintivo del arte es que produce la experiencia estética. Si la definición anterior pone el acento en el creador, ésta lo hace en el receptor. El espectro de respuestas posibles es muy amplio, desde la contemplación a la actividad teórica (como es requerida por gran parte del arte actual). (Croce,B 1902 pg 105)

Con el trasfondo de estas definiciones, Tatarkiewicz (1997) enuncia la propia: “Una obra de arte es la reproducción de cosas, la construcción de formas, o la expresión de un tipo de experiencias que deleiten, emocionen o produzcan un choque²”. “Arte” es, asimismo, aquello que proporciona “alimento espiritual”³.

Desde este punto de vista el aporte de Shakespeare es mayor al que de una taza hermosa. Miguel Ángel sostuvo que la obra “inicia un vuelo hacia el cielo” y André Malraux que el arte constituye “el mundo de la verdad sustraído del tiempo”.

Insiste Tatarkiewicz en que “arte” es el producto de “una actividad humana consciente”. “Distinguimos así entre una obra de arte creada por el hombre y un producto de la naturaleza (salvo que identifiquemos artista y naturaleza, como lo hace Kantal hablar del don innato del genio). Pero no debemos perder de vista que no siempre lo que el mundo del arte considera obra de arte es el producto a una intención artística consciente. Luis Juan Guerrero se refiere al crucifijo catalogado como una obra artística, que pasa a ser patrimonio de un museo de arte o de una colección sin que su autor haya tenido la más mínima conciencia de haber realizado una obra de arte. Al describir su idea de “insularidad imaginaria”, Guerrero afirma que cuando contemplamos algo como obra de arte, la desligamos de todas las vinculaciones que pudieron darle origen. Dejamos que ella se exhiba por sí misma “en todo su esplendor”. De esta manera, en la medida en que el crucifijo se desprende, por su “empuje propio”, del mundo de la fe religiosa que lo ha creado, puede llegar a convertirse en obra de arte”.

Otra relación de interés es la que se produce entre la actividad consciente del artista y del azar. En su *Tratado de la Pintura*, Leonardo recuerda lo que decía Botticelli:

Que con solo arrojar espontáneamente una esponja húmeda contra la pared, podemos conseguir un bello diseño. Pero esa mancha de colores no sería una obra de arte, a menos que la introducción del movimiento azaroso obedeciera a un programa consciente del artista. La participación del azar como factor decisivo de la creación tiene uno de sus mejores ejemplos del dadaísmo.(precepto al pintor Leonardo da Vinci, parte primera 1506)

Un caso paradigmático es el de Tristán Tzara, quien en su *Manifiesto sobre el Amor Débil y el Amor amargo* (1920) presenta una serie de pasos para inclusión del azar en la construcción de la poesía. Otro caso paradigmático, en el campo de la música, es *4'300"* de John Cage, obra en la incluyen los ruidos aleatorios de la sala de conciertos. También en algunos trabajos conjuntos de Cage, Cunningham y Rauschenberg, la incorporación del azar es el eje de la metodología de trabajo: cada uno compone individualmente – música, coreografía, vestuario – en un tiempo determinado de antemano y recién reúnen sus producciones en el ensayo general.

2.1.5. ARTE BELLEZA EN LA ANTIGÜEDAD

El concepto de arte no es, como vimos, ni universal ni eterno; cambia según las culturas y los tiempos históricos. El término *téchne*, de uso generalizado en la Hélade hacia el siglo VI a. C., cubría un campo de objetos mucho más vasto que nuestra palabra “arte”, con la que generalmente es traducido. No hay en él nada que recuerde la restricción de un sistema de objetos “artísticos”.

Analizaremos el concepto griego de arte a través del pensamiento de Platón y de Aristóteles. Ellos son, sin lugar a dudas, los dos primeros y más sobresalientes teóricos de la *téchne* en Occidente. Recordemos que mientras Aristóteles ejerce influencia en la filosofía posterior por sus ideas relativas al arte, Platón hace otro tanto, principalmente en el neoplatonismo, por sus ideas relativas a la belleza.⁴ La posición justificadora del arte en Aristóteles contrasta con la posición crítica e intransigente de Platón.

Señala Emilio Estiú: desde Platón hasta Bergson nos encontramos con el hecho de que a mayor acentuación metafísica de lo bello corresponde una menor justificación del arte. (Stiú, E. 1998)

Platón llega al extremo de pretender expulsar a los artistas que, en su república ideal, no respeten las leyes eternas, privilegiando el impulso de su (efímera)

subjetividad.

2.1.6. EL CONCEPTO EXTENDIDO DE TÉCHNE

Puede resultar extraño el hecho de que si bien los griegos vivían rodeados de templos y de esculturas, y eran educados por los relatos de Homero, no existía en Grecia una palabra especial para designar al “arte”. El escultor era un *technites*, un artífice, tanto como el carpintero o el constructor de barcos. No tenía la palabra *téchne* el sentido ilustre y excluyente de nuestra palabra “arte” (ni de lo que después se identificaría como “bellas artes”). El artista no aparecía como alguien especial, diferente de los demás. Y si bien en el siglo VI a. C. aparecen las primeras firmas de artistas, las obras así destacadas no alcanzarán nunca la cúspide sacralizante del Renacimiento, tal como las describe, a través de fabulosas anécdotas, Giorgio Vasari (1550) en *Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores*.

El término *téchne*, que cubría una amplia gama de oficios y de técnicas, designaba una habilidad productiva, una destreza tanto mental como manual. De allí que Wladyslaw Tatarkiewicz concluya que “maestría⁵” o “técnica” son términos que servirían, mejor que “arte”, para traducir la palabra *téchne*.

Al no haber sido equipado suficientemente por la naturaleza, el hombre debía recurrir a las *téchnai* para mejorar sus condiciones de vida. El escultor, el poeta, el médico, el ebanista, todos tenían en común el trabajar por el bien de los hombres y, en consecuencia, de la polis.

Observa Gadamer que nunca debemos subestimar lo que las palabras puedan decirnos, ya que ellas condensan experiencias de una determinada comunidad y hablan de un pensar consumado. La inexistencia de una palabra especial que, en Grecia, nombrara al arte da cuenta de su efectiva integración en la sociedad.

Ars (término del que deriva nuestra palabra “arte”) es el correspondiente latino del griego *téchne* y, al igual que éste, posee un amplísimo significado. Designa,

hasta el siglo XV, actividades ligadas a distintos oficios y ciencias (véase infra). Se aplica a la técnica, al *métier*, al saber-hacer. Se habla, por ejemplo, del “arte” (*ars*) del ebanista o del cazador y hasta del arte de seducir.

Traducir *téchne* o *ars* por “arte” implica una violenta reducción del sentido original y es motivo de más de un equívoco. Esto ocurre cuando se utiliza ese término en el sentido restringido que hoy le damos, para hacer referencia a lo que en otras culturas poseía una vasta denotación.

2.1.7. PLATÓN: MÍMESIS Y EIDOLOPOIETIQUÉ (PRODUCCION DE IMÁGENES)

Los que producían las *téchnai mimetikáí* (artes de imitación) eran los mimetés (imitadores). Estos productores de *eidola* (imágenes) estaban alejados de la verdad y de lo real; ellos no hacían cosas útiles (utensilios, muebles, etc.) sino, como observar Platón en el Sofista (255 b-c), meras ilusiones, fantasmas o simulacros de esas mismas cosas.

Para entender en profundidad el concepto platónico de mimesis, en el que incluyen diferentes manifestaciones del arte (visual, musical, literaria), debemos prestar especial atención a las cualidades de irrealidad y de ilusión que Platón le asocia. Mimesis supone, en efecto, no solo la producción de algo irreal sino también que eso irreal debe dar ilusión de realidad.⁶

No deja de ser significativo, en tiempos en que se discute con insistencia la relación real-virtual, el hecho de que Platón haya descubierto en el arte su cualidad esencial de *eidolopoietiké* (producción de imágenes). Como sostiene José Jiménez, en el capítulo “La invención del arte” de su Teoría del Arte, la categoría de Mimesis “indica mejor que ningún otro término la cristalización de la emancipación formal de la imagen, lo que ha llamado el descubrimiento del arte”.

Paralelamente, el pintor es una especie de prestidigitador o mago que busca asombrar produciendo una suerte de encantamiento que le permitirá ascender socialmente, obtener fama y riqueza. (J. Jiménez, 1968. pg 69)

Si es diestro, dice Platón, logra el engaño (598 c), al igual que los hechiceros⁷. La pintura, en definitiva, es lo contrario de la verdad, es una falsificación. Lo que vale para el arte visual alcanza también a la literatura. Homero imita la virtud del héroe pero no sabe producirla en la polis y, además, imita a veces lo más vil del ser humano, por lo cual sus obras no pueden servir a la educación de los jóvenes. No ayuda a despertar en estos el amor a la verdad y al bien.

José Jiménez sintetiza sus ideas platónicas al escribir:

“El lógos, pensamiento-lenguaje, y el eidos, la esencia de las cosas, la forma constitutiva, se oponen en su pensamiento a la mimesis y al eidolon, ubicados en el terreno de la mera apariencia, y, por tanto, propiciadores del alejamiento de la verdad. Habrá que esperar a Aristóteles para que produzca el reconocimiento filosófico de la autonomía y legitimidad de la mimesis, de la producción de imágenes, y de su importancia tanto cognoscitiva como ética, antropológica en definitiva.” (Jiménez. 1968 pg 72)

La esencial ambigüedad del universo de la imagen, al dar la ilusión de ser (y no ser), contradice el ideal racionalista de precisión del lógos. Veintitrés siglos serán necesarios para que Nietzsche, el anti-Platón, invierta los parámetros y considere al arte como la actividad propiamente metafísica del hombre.

2.1.8. ARISTOTELES: MÍMESIS Y CATARSIS

En relación a su maestro, Aristóteles aquilatará mejor los términos. Definirá a la *téchne* como *poiesis* (hacer) y *episteme* (conocimiento). Arte es *poietiké episteme* (conocimiento poiético). En tanto *poiesis* es “hacer” y supone el desprendimiento de la obra respecto del autor: “Sale una obra a la luz”. En tanto *episteme*, es una virtud dianoética (Et. Nic. 1140 a), a un hábito productivo acompañado de entendimiento (*dianoia*), o como decían los escolásticos, el arte es *recta ratio factibilium*.

Aristóteles supera la interpretación irracionalista platónica, sustentada en la inspiración proveniente de los dioses; el arte, para él, es una actividad específicamente humana que exige tanto del conocimiento como de la experiencia; es decir de la repetición de los mismos actos para ejecutarlos cada vez de manera más perfecta. Gracias al arte se pueden hacer las cosas bien, con maestría, con perfección “técnica”. Al ser *diánoia*, la *téchne* se distingue de las operaciones “prácticas”; al ser *poietiké* se distingue de las operaciones teóricas. Por la capacidad de razonamiento y de *téchne*, el ser humano se diferencia de las demás especies animales (Metafísica, I, 1980 b).

Como su maestro, el Estagirita contrapuso las “artes imitativas” a las artesanales. Pero, diferente de aquel, no vio en la *mímesis* connotación negativa alguna. El arte no es una degradación del mundo ideal, simplemente porque ese mundo no existe; las esencias no están en otro mundo sino aquí, en el nuestro.

El enaltecimiento del arte se encuentra no sólo en la comparación con la historia sino también en la idea de que aquello que el arte imita es no solo el producto de la naturaleza en su devenir. Mientras Platón insiste que el arte imita –refleja como el espejo- los productos de la naturaleza del hombre, Aristóteles ve en arte la imitación de la fuerza creadora de la naturaleza.

Otra característica del arte, según Aristóteles, es que está ligado al placer. Gozamos de la imitación porque reconocemos al modelo, que “esto es aquello” (retórica, 1371 b).

El mismo efecto placentero se encuentra en las imitaciones del niño, gracias a las cuales –diferente de los animales- inicia el proceso del aprendizaje. (Poética, 1448 b).

La forma más elevada de arte, a la que ayuda a descargarnos de las pasiones y la que “da más placer” es, para Aristóteles, la tragedia. A su estudio está dedicada la Poética. Distingue allí tres variantes de la poesía: la principal es la tragedia, a la que contrasta con la comedia y compara con la epopeya. Puede resultar extraña esta clasificación, ya que hoy entendemos por poesía, la lírica, mientras que Aristóteles pensaba en la acción narrada o actuada.

Al definir la tragedia dice Aristóteles que ella es “imitación de una acción elevada

y perfecta” (Poética, 1449 b). Más adelante aclara que los elementos de la tragedia son seis: el primero de ellos es la fábula (mythos) o argumento; el segundo es el carácter (ethos) de los personajes; el tercero es el pensamiento (dianoia).

En relación con la epopeya, la tragedia tiene la virtud de desarrollarse en un tiempo breve. Supongamos que se trasponga el Edipo de Sófocles en tantos versos como hay en la Ilíada. El efecto no sería el mismo. Es preferible lo que está condensado que lo que se dispersa en tiempos largos. Mucho tiempo después, esta idea aristotélica será defendida por el escritor norteamericano Edgar Allan Poe al explicar la construcción de su poema El Cuervo.

Al tener por objeto lo probable, el arte se distingue del conocimiento (científico) que tiene por objeto el ser necesario. Lo probable de la ficción artística, a diferencia de lo probable de un experimento científico, tiene la particularidad de ser algo que no podrá ser nunca totalmente probado. Pero es importante observar que lo ficticio no se opone a lo verdadero. No es igual a falso.

No sólo la idea de mimesis es central en la estética aristotélica; también lo es la de catarsis. Pero mientras ésta se aplica a algunas artes – principalmente a la tragedia-, la mimesis se aplica a todas.

“La imitación – dice Aristóteles- satisface por igual a las artes de la pintura escultura y poesía” (Retórica 1371 b).

Asignándole al arte una función catártica, Aristóteles no podría llegar a excluir a los artistas de la ciudad ideal, como sí lo hizo su maestro Platón; tampoco distingue, como este, entre una poesía superior (inspirada) y otra inferior (mimética).

2.1.9. LA BELLEZA COMO IDEA TRASCENDENTE EN PLATÓN

Los cuestionamientos al arte tienen como contrapartida, en Platón, su absoluta adscripción a la belleza. “Si hay algo por lo que vale la pena vivir, es por contemplar la belleza”, afirma en el Banquete (como es el arte para Nietzsche) un valor por encima de los demás. Platón entenderá la belleza indisolublemente

unida a lo bueno.

El Hippias Mayor se presenta como un intento por llegar a una definición del concepto de belleza, aunque el principal objetivo de este diálogo parece ser otro: poner en ridículo al sofista Hippias. Éste sólo puede moverse en el plano de la dóxa (opinión), sin ningún fundamento sólido que le permita acceder al verdadero conocimiento. Ni siquiera entiende la pregunta que Sócrates le hace -¿Qué es la belleza?- y se limita a dar ejemplos de cosas bellas; es incapaz de pensar en abstracto, conceptualmente. Luego de compararse distintas cosas bellas entre sí, no se llega a ninguna definición sino a un callejón sin salida. “Las cosas bellas son difíciles”, es la conclusión del Hippias. De este modo, no se supera el momento “catártico”, de liberación de la dóxa. Este diálogo aporético no alcanza el momento “mayéutico” de las obras platónicas de madurez por el cual. Reconociéndose la ignorancia, se va construyendo, paso a paso, un conocimiento seguro.

La pregunta por lo bello queda flotando en el Hippias y preannuncia la teoría de las Ideas expuestas en obras posteriores, como Fedón, Fedro o República⁸. En otras palabras, entenderemos recién que es la belleza cuando Platón madure su teoría de las Ideas. Su concepto de la belleza metafísica supone que un ser es bello si su forma perceptible participa de la Idea arquetípica. Las cosas son bellas en medida que participan de la Idea de Belleza, inmutable y eterna (diferente de la belleza de las cosas o de las personas que decae o desaparece).

Entre todas las Ideas, la de Belleza tiene, para Platón, una importancia fundamental, ya que puede ser vista. Es “la más manifiesta y la más amable de todas”. (Fedro, 250 d). Podemos sentir los efectos de la justicia, pero no podemos verla directamente. Por eso se recurre a la representación alegórica y así se la ve como una personaje femenino que tiene los ojos vendados, una balanza y una espada, porque tiene que ser ciega (no estar ni a favor ni en contra de nadie), equilibrada e impartir justicia.

Cuando el hombre ve la belleza –inspiradora de amor- en los seres de este mundo, puede recordar la Idea de Belleza que vio en la otra vida. En el Fedro y en el Banquete, Platón describirá la “escala de la belleza”, por la que, y con la

intervención decisiva de Eros, nos remontamos de la belleza sensible a la belleza inteligible y de ésta a la Belleza en sí, La belleza sensible es sólo una pálida imagen, una sombra (de acuerdo al mito de la caverna), pero a partir de ella es posible acceder a la forma esencial de lo bello.

Platón, tanto como Aristóteles, mantiene el pensamiento extendido entre los griegos de coincidencia de lo bello y lo bueno. Se encuentra expresado en el ideal de kalokagathía (kalos=bello y agathós = bueno) al que apuntaba la paideia, la educación del cuerpo y del espíritu para el bien de la polis. Una persona buena es también una persona bella. “Lo más bello es lo más justo”, decía el oráculo de Delfos.

2.1.10. ARTE Y BELLEZA EN LA EDAD MEDIA

El interés por el pensamiento medieval es relativamente reciente. A partir de la modernidad y durante mucho tiempo la historia de la historia de la filosofía ignoró, de manera injusta, una etapa de gran interés para el pensamiento, que fue, sin embargo, considerada “oscura”. Fue un larguísimo periodo de diez a quince siglos, según la periodización considerada, que se supuso medió entre dos épocas conceptuadas como florecientes: la Antigüedad clásica y el Renacimiento.

Influida por el escolasticismo, la modernidad determinó dos tesis dudosas: que el pensamiento era opuesto a la fe y que la edad medio había sido dominada por el primado d la fe. Recién en el siglo XX se revisa esa posición y se reconoce que la fe de filósofos medievales no invalidó el desarrollo de la razón. Por el contrario, esta facultad hacia a los hombres a “imagen y semejanza” de Dios. San Agustín (345-430) aclaraba en De libero arbitrio (II, 2, 5) que “...deseamos entender (intelligere) aquello en lo que creemos” y en Sermo 43 presenta la siguiente fórmula: “comprende para creer y cree para comprender”, prueba cabal de que, para el pensamiento medieval, la razón no se contraponía a la fe.

En el campo de la Estética, la Edad Media conservó los conceptos, más importantes de la Antigüedad clásica y los reelaboró en torno del sentimiento de

profunda religiosidad que la caracteriza. Debemos recordar que la filosofía antigua llegó al Medioevo a través del neoplatonismo, primero, y luego, en el siglo XIII, a través del aristotelismo. En el trasvasamiento del neoplatonismo a los contenidos cristianos se incorporaron elementos provenientes de otras corrientes de pensamiento, como el estoicismo y el aristotelismo tardío. Por eso, pensar en San Agustín como filósofo neoplatónico, si bien es cierto a grandes rasgos, es una visión desactualizada que le quita riqueza a la complejidad de su pensamiento.

En 1987, Umberto Eco publicó *Arte y belleza en la estética medieval*, un importante resumen y sistematización de las más importantes contribuciones del periodo. Eco se había interesado con anterioridad en la estética de Tomás de Aquino, tema de su tesis de doctorado que, corregida, apareció en 1956. Luego, en el último capítulo de *Obra cierta* (1962), intentará relacionar dicha estética con la de una de las figuras cruciales de la modernidad literaria, James Joyce, lo que muestra que las visiones medievales del arte y de la belleza no dejan de tener interés, contrariamente a lo que podría parecer.

2.1.11. LAS IDEAS ESTÉTICA EN EL RENACIMIENTO

La estética del Renacimiento se distingue por el descubrimiento del individuo: l'uomo singolare. Algunos individuos tendrán además el privilegio de encarnar al uomo universa singolare. Otros tendrán además el privilegio de encarnar al uomo universale, al genio universal. Es el caso de Leonardo Da Vinci (1452-1519), considerado el más alto exponente del mundo renacentista italiano. Su extraordinario talento no sólo se puso de manifiesto en sus investigaciones e inventos ni –dentro del campo del arte- en sus pinturas, dibujos y esculturas. También sus textos teóricos, publicados muchos años después de su muerte, resultan de gran interés.

Aun cuando Leonardo acepta la mimesis pictórica y la necesidad de mantener la fidelidad de un modelo, no deja de destacar que la obra es el resultado de la acción de un ser libre que añade imaginación a la naturaleza. La fidelidad al modelo no es entonces sinónimo de pasividad o sumisión: “La pintura é cosa mentale”, apuntó. No es ella diferente de la filosofía; por contariom “es filosofía”

dice en su Tratado de la pintura⁹. De esta íntima relación interdisciplinaria darán cuenta mucho más adelante artistas como Joseph Kosuth, neo-retóricos como Gérard Genette, y filósofos como Arthur Danto, cuyo pensamiento será analizado en nuestro último capítulo.

Dotado de una curiosidad permanente, da Vinci encarna a un nuevo tipo de artista interesado en todo tipo de saber. Al ser próxima a la ciencia, la pintura debía ser investigada con métodos científicos y sometidos a un ostinato rigore, divisa del pintor que sería adoptada en el siglo XX por Valéry como modelo de su propia escritura.

Su desconfianza en la inspiración, llevó a Leonardo a “controlarla” por medio de una crítica incesante, la que debería ser ejercida no sólo por el autor sino también por quienes lo rodean, ya que resulta más fácil detectar las faltas ajenas que las propias. Así lo expresa Leonardo: “Es sabido que los errores se conocen mucho mejor en las obras ajenas que en las nuestras”.¹⁰

Poniendo en tela de juicio la inspiración y enfrentando a la auctoritas, Leonardo defenderá en todo momento la necesidad del estudio, la investigación y la experimentación “Creo en la experimentación más que en la palabra” afirmaba.

Así, Leonardo –artista resulta indisoluble del Leonardo – químico, del botánico del anatomista. Alejado de la especulación escolástica, considera que no hay tanta separación entre lo divino y el arte: el artista es un creador y la pintura es pariente de Dios”. Esto explicaría su trascendencia, que la hace superior a cualquier producto de la naturaleza porque mientras estos desaparecen, la obra de arte perdura a lo largo de tiempo. Se puede observar en estas consideraciones la influencia de un filósofo clave del Renacimiento: Marsilio Ficino (1433-1499). Traductor al latín de textos de Platón y de Plotino, Ficino construye una imagen jerárquica del universo con elementos aportados por el neoplatonismo y la teología de San Agustín. En el centro de esa construcción se encuentra el hombre poseedor de un alma inmortal y en proceso de “divinización”.

Aunque la idea del artista divino ya estaba en Platón, formulada por Ficino adquiere un sentido diferente. La “magia” del arte, que había sido disminuida en

importancia por Platón al estar alejada de la Verdad, tendrá un valor positivo para el humanista italiano. Al comparar el artista con Dios, él exalta al ser humano, a la “dignidad humana”, glorificada también por Pico della Mirandola. De acuerdo a Ficino, el hombre “cumple el papel de Dios”, es “en cierta medida un Dios”. No es de extrañar entonces que a Miguel Ángel se le aplicara el adjetivo divino.

Al señalar la espiritualidad del arte, Ficino da un paso crucial para la fundamentación de la autonomía del arte y de la Estética. Al igual que Leonardo, pondrá de manifiesto que la empresa del Renacimiento no es un simple renacer de las artes y de la cultura clásica sino ante todo, como destaca Burckhardt, una empresa de descubrimiento y actualización de todo el contenido del alma humana.

La filosofía de Ficino produce un corte, diríamos definitivo, entre la idea de arte como producto espiritual y las actividades “no creativas”, como podrían serlo el trabajo manual o artesanal (que tan ligado al arte estuvo en periodos anteriores). Asimismo, los aspectos espirituales y creativos del arte serán destacados por Leonardo en sus apreciaciones sobre la pintura, anticipadas por el arquitecto y teórico Leone Battista Alberti. Con él Leonardo comparte igualmente la idea de la superioridad de la vista por encima de los otros sentidos; ella sería “más noble”, menos engañosa y ofrecería mayor información sobre el mundo.

Una de las tesis más polémicas de Leonardo es la que hace de la pintura una forma de arte superior a la escultura, la poesía o la música. A diferencia de la pintura, la escultura es, para Leonardo, un “arte mecánico” que cuesta sudor y fatiga corporales. La fatiga corporal del escultor pasa a ser, en el pintor, fatiga intelectual. Evidentemente no suscribiríamos a las consideraciones de Leonardo acerca de la superioridad de la pintura con relación a otras artes. Argumentos como “afecta más rápidamente que la poesía” o “es superior a la música porque perdura mientras que ésta expira inmediatamente después de ser ejecutada”, son del todo personales y prejuiciosos. Compartimos entonces las apreciaciones de Tatarkiewicz:

En la historia de la estética sería difícil encontrar otro texto en que el artista, al ensalzar y defender su arte, reuniese tantas grandes ideas con tantas falsas aserciones y desleales artimañas respecto de otras artes, como este parangón de Leonardo.(Da Vinci 2004,pg 150)

Sin embargo, como bien agrega el esteta polaco, las “tretas” de Leonardo no deben ser indiferentes para el historiador de esta ciencia, ya que arrojan luz no sólo sobre la personalidad del autor, sino sobre la época y peculiar manera de percibir el arte.

2.2. EVOLUCIÓN EPISTEMOLÓGICA DEL CONCEPTO DE ARTE

Definir el concepto de Arte de una manera absoluta, presenta una gran dificultad; por ello, aunque haya estado presente en la mente del hombre desde los tiempos más remotos, siempre se ha revestido de formas más o menos confusas. Conceptos hay infinitos desde los más antiguos hasta los más actuales, cada uno expresado desde el sentir de cada circunstancia y razón y expresados en diversos momentos históricos como: “el arte es el recto ordenamiento de la razón” Tomás deAquino; “el arte es aquello que establece su propia regla” Schiller; “el arte es el estilo” Max Dvořák; «el arte es expresión de la sociedad”(Diccionario de la lengua española, vigésima segunda edición, 2001).

Desde el siglo XVII predominó la idea de que su materia propia era la belleza y se conservó inalterable hasta el siglo XIX. En este siglo, pródigo en inquietudes y descubrimientos, se inició el movimiento que habría de conducirnos a las concepciones modernas de Arte. Se han formulado diversas teorías para definir la esencia del arte, que puede ser de tendencia subjetiva u objetiva, según partan de los sentimientos del hombre o del análisis de la obra artística considerada en sí misma. Entre las primeras destaca la fisiológica de Grant Allen (siglo XIX) basada en el placer y el dolor (hedonismo). El dolor se produce por una lesión en los tejidos nerviosos o excitaciones impropias o excesivas; el placer por la actividad normal de los órganos corporales y por la actividad nerviosa, mientras no rebase ciertos límites. La intensidad del placer es directamente proporcional al número de fibras afectadas e inversa a la frecuencia natural de la excitación (lo habitual deja indiferente). (Allen G. 1878).

Ciertas coincidencias más aparentes que reales, indujeron a varios pensadores a creer que arte y juego son de la misma naturaleza. Partieron de unas palabras de la Crítica del Juicio de Kant, desarrolladas por Shiller, que consideró el arte

como una variedad del juego (Spieltrieb) capaz de armonizar los instintos inferiores con los valores racionales y morales, que supone siempre divorciados fuera del campo artístico, lo que es un error evidente. Otro alemán, K. Lange,(1967) consideró el arte como un juego superior de adultos desprovisto de todo interés práctico y sin fin de ninguna clase fuera de sí mismo. Es evidente que algo de esto ocurre en la actividad artística, pero Lange olvido el fin mágico económico social del arte prehistórico y el religioso de la Edad Media, para citar casos característicos.

Lo mismo puede decirse de las doctrinas psicoanalíticas, que han visto en el arte un procedimiento para librarse de contenidos angustiosos de las profundidades de la mente, sin herir los principios morales y religiosos del creador y del contemplador. Filósofos como H. Delacroix, R. Müller-Freienfels, G.T. Fechner, T. Ziechen y otros, partieron de diversos aspectos de la Psicología generalmente experimentales, sin conseguir adelantar en la solución del complicado problema.

Igualmente les ha ocurrido a los representantes de la escuela fenomenológica germánica, que cayeron en una especie de vacía superstición de la intuición, muy particular y casi mística. Las teorías de Täuschung(ilusión) y la Schein (apariencia), o de la Einfühlung, palabra alemana casi intraducible, construyeron verdaderos castillos de ideas sumamente ingeniosas sin resolver nada. Para otros pensadores modernos, el arte consiste en la expresión (Benedetto Croce) o en el “sentimiento en sí” (Giovanni Gentile 1916).

Las teorías objetivistas son menos numerosas; se reducen a cuatro fundamentalmente: La Kunstwissenschaft (ciencia del arte en alemán), la teoría de la Naturaleza, la sociológica y de la forma. La primera tuvo su precursor en H. Taine, su verdadero fundador en G. Senper, y grandes mantenedores en K. Fiedler, E. Grosse, E. Witz y M. Dossoir. Esencialmente consideran el arte como el resultado del ambiente geográfico, las condiciones de vida y otros factores ambientales, que según ellos, dejan poquísima libertad de acción al artista, y así, el arte se convierte en una especie de planta de vida propia que produce sus frutos diferentes según el clima en que se activa.

Esta posición resulta exagerada, porque si es cierto que el medio influye en el arte, también lo es que no es factor determinante hasta el extremo de afectar lo

profundo en su esencia.

El inglés John Ruskin fue durante el siglo XX el más característico representante de la teoría de la Naturaleza. Poeta de brillante y romántica exaltación, escritor de páginas bellísimas, se dejó arrastrar por el entusiasmo ochocentista por las Ciencias Naturales e incluyó en cierto modo el arte en ellas, considerándolo como una “feliz realización de las funciones en las cosas animadas” y el “gozo y justo ejercicio de la vida en el hombre”. Las investigaciones sociológicas tampoco han producido grandes avances en el conocimiento del concepto arte, aunque sus mejores representantes (Hirn, LlevellynSmit, H.A. Needhan, Lalo) hayan demostrado, la intensa relación entre arte y sociedad, y su valor como medio expresivo sincero y directo, que no debe confundirse con la definición filosófica del hecho artístico.

Las teorías formalistas arrancan de del La Crítica del Juicio de Kant, desarrollada por ingenios tratadistas (Souriau, R. Fry, Clive Bell, K. Koffka) que identifican Arte y Forma, el primero como seleccionador y ordenador de la segunda. El formalismo ha estado pendiente en el pensamiento humano desde que comenzó la reflexión sobre el arte, y la forma es inseparable de la plástica porque es su manera imprescindible de expresión, de trasmisión y de existencia material. Sin embargo, por importante que sea, es un medio que no puede confundirse con el principio ni el fin del arte.

La forma encarna o sugiere algo, pero en sí misma es un cuerpo sin alma, y el arte es algo más que una forma pura. Hoy apunta una posible solución, o al menos una aproximación, gracias a la Axiología o doctrina de los valores. Estos son esencias de muy diferentes especies (valores morales, religiosos, etc.), organizados sobre una base positiva (buena, bella) y su correspondiente negación (malo, feo), con escala ascendente y descendente (bonito, bello, sublime). Los valores son intangibles y universales, pero se manifiestan en seres, cosas acciones que reflejan y que se llaman bienes (un acto caritativo de un bien moral; una escultura es un bien estético).

El hombre no puede explicar los valores, pero los intuye gracias a su naturaleza espiritual, y es ahí, cuando los estructura, y tiende a reflejarlos en acciones y en objetos. La intuición de los valores estéticos tiene por consecuencia la realización de la obra artística, que a su vez puede servir de medio de expresión de muy

diversos contenidos anímicos, o servir indirectamente a otro fin (religioso, político o mágico) por lo tanto, el arte sería el proceso de intuición de un valor estético por el artista creador, su expresión material es la obra que realiza, su transmisión a través de ella al contemplador, y la reconstitución por este de la idea del artista.

Esto corrige el difundido error que el arte solo se ocupa de la belleza, cuando en realidad puede reflejar cualquier otro valor, como lo demuestra los Bufones de Velásquez, o las tétricas visiones de Goya, que exalta la fealdad sin dejar por ello de ser obras maravillosas del arte de todos los tiempos. (Tatarkiewicz 2002 pag. 235)

Nuestro concepto de arte está cargado de historicismo, solemos verlo por el prisma de esa maravillosa disciplina que es la Historia del Arte. Pero esta dimensión histórica es muy diferente de las que presentan otras ciencias. La arqueología por ejemplo, nos presenta civilizaciones vivas, en otro tiempo, pero ya completamente canceladas; el conocimiento perfecto de una lámpara romana no da actualidad ni vigencia a ese objeto, al contrario asegura que está definitivamente muerto.

En cambio, el arte no muere; salvo los detalles de indumentaria y las variaciones de la moda, de esas grandes modas que en la Historia del Arte, se llaman estilos, el mensaje de la obra sigue estando vivo si se sabe ver.

La Historia trata de lo que ya pasó, el arte abarca también lo que está ocurriendo, es decir que vive constantemente en el pasado y en el presente.

Su formación fue compleja y hasta el siglo XVIII, paralela a la que originó la arqueología. También en arte hay que llegar a Winckelmann (1764) para hallar los principios de su fundamentación científica, justamente con la ciencia arqueológica, de la que fue inseparable en tiempos anteriores. A los datos que revelan preocupaciones por la arqueología en las edades Antiguas y Medias, válidos también para el arte, al menos en parte, hay que añadir escritos en técnicas (como el Tratado de la Pintura de Cennino Cennini) que se multiplican a partir del Renacimiento (Brunelleschi, Leonardo da Vinci, Alberti), recopilaciones de vidas de artistas (G. Vasari, Van Merle), cartas y todo género de documentos directa o indirectamente relacionados con las obras o sus creadores y que

frecuentemente se refieren al carácter del arte, la formación y proliferación de los Museos y grandes colecciones, y la creación de las Academias, que son Instituciones de personas que se consideran aptas para estudiar, fijar y enseñar los principios teóricos y prácticos del arte, bien como creación o como erudición.

Sin crítica, no hay comprensión del arte, pero téngase en cuenta que esta crítica, no es la vulgar, la de un hombre que da su opinión, más o menos acertada y fundamentada. La crítica artística, es el análisis profundo de todo lo que se oculta tras las formas visibles, desde la composición, hasta el contenido emocional, las relaciones con la época en que fue creada, etc., todo debidamente sistematizado con arreglo a unas normas en las que volvemos a encontrar sistemas y opiniones muy diferentes según las épocas y escuelas.

Por deficiente que sea, sin crítica, no hay Historia del Arte, ni comprensión del arte, que puede ser todo, menos la fría observación superficial de un objeto o un catálogo de los producidos en el pasado. Durante casi todo el siglo XIX la Historia del Arte permaneció unida al pensamiento historicista en general destacando las personalidades de Schegel, Johan Dominicus Wackenroder, Heguel, Lanzi y otros, que realizaron una labor esplendida aunque demasiado ligada a un concepto que no es estrictamente artístico.

La etapa siguiente fue la del cientifismo y el positivismo naturalista, en la que los investigadores se dejaron arrastrar por el prestigio de las ciencias puras, físicas y naturales, y copiaron en lo posible sus métodos. F. Kugler y A. Springer fueron dos típicos representantes, que posibilitaron la obra de Taine. Evidentemente el arte no puede estudiarse desde el punto de vista absolutamente material, como una ley física o un pedazo de mineral. Se imponía la reacción y la revisión que comenzó con los trabajos de Dilthey, surgiendo así la tendencia llamada culturalista, que al filo de 1900 se diversificó e numerosas y fructíferas ramas.

Partieron de la base de que a Kant se le había olvidado en sus tres críticas lo que podría llamarse la ida de la Historia, la Filosofía de la Cultura, cuyas leyes fue preciso buscar en ellas mismas, con exclusión de toda copia o préstamo de ciencias no culturales, como se había hecho en la etapa anterior. Windelband, Rickter y otros realizaron loables esfuerzos, una vez más limitados a principios dogmáticos, que fueron sustituidos por las teorías formalistas de Riegl y Wölffin y por las que analizan el arte dentro de la Psicología de la Historia, representada

por Dvorak, Spengler y Panosfky.

El arte utiliza en su tarea investigadora una serie de métodos muy complejos, en gran parte prestados por otras ciencias. En primer lugar el histórico de análisis de documentos y toda clase de escritos, imprescindibles para situar a obras y artistas en su momento y relaciones precisas. Igualmente recurren a los procedimientos arqueológicos cuando el período que estudian no tiene carácter histórico o son insuficientes los métodos anteriores. Las Ciencias Filosóficas, particularmente la Psicología y la Estética son auxiliares indispensables. Sin embargo, no debe confundirse estos procedimientos y disciplinas con el verdadero arte, pues todos ellos preparan en realidad los caminos del arte, al que suministran datos y procedimientos de juicio, que sirven luego de base de elaboración artística.

Hay otros métodos más propiamente artísticos, como son los especializados en la determinación de estilos, escuelas, autores, épocas y otros detalles muy interesantes. Generalmente parten del análisis detallado de las características de las piezas conocidas y su aplicación a otra dudosa. Este sistema que hizo famosos el nombre de Morelli, es el favorito de los llamados “conocedores” (aficionados, coleccionistas, anticuarios, personal técnico de museos). Ha alcanzado tantos éxitos como escandalosos fracasos, y en último término tiene cierto carácter arqueológico tan útil como poco artístico. Sin despreciar todos estos métodos, que son auxilio preciso e imprescindible, el verdaderamente artístico es el crítico en el sentido profundo antes definido.

Cuando el investigador dispone de todos los datos necesarios, procurados por los procedimientos que sea, debe penetrar en la esencia profunda de la obra para llegar al espíritu de su creador y comprender su mensaje, que en último término es la verdadera esencia del arte, la que une los sentimientos de los hombres través del tiempo y del espacio, y los relacionan con un incognito más allá espiritual. Es en suma escuchar ese lenguaje sin sonidos, esas voces “del silencio” que Malraux ha definido magistralmente¹¹.

En cuanto a las fuentes del arte, consisten para el creador en el mundo que le rodea y en sus propias intuiciones; para el historiador y el crítico, se hallan sobre

todo en las obras mismas y luego en los documentos, excavaciones, museos, colecciones, escritos, etc., caso semejante al de la arqueología.

Por sus complejos aspectos teóricos y prácticos, activo y pasivo, la preparación artística realiza en un doble sentido; académico y escuelas destinadas a la formación de artistas, y estudios conducentes a la preparación de historiadores y críticos, ligados generalmente a las universidades y en algunos países, a centros especiales de docencia y perfeccionamiento, como institutos de artes, museos, etc.

2.3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE ARTE

Durante el período grecorromano, se produjeron las principales reflexiones sobre el arte; lo consideraron como una habilidad del hombre en el campo productivo, como una destreza, una habilidad manual. Destreza para hacer un objeto, para guiar un ejército, para debatir en público, para convencer al público o para actividades agrícolas. Definitivamente, realizar actividades sujetas a reglas, a normativas específicas, que son sujeto de aprendizaje y perfeccionamiento de constantes cambios y perfeccionamientos técnicos. Pero la poesía, producto de la inspiración, no fue considerada como arte. Vemos que Aristóteles se refiere al arte como “la permanente disposición a producir cosas de un modo racional”, y Quintiliano se expresa del arte como “aquello que está basado en un método y un orden”¹². Patón en su libro Protágoras indica que “es la capacidad de hacer cosas por medio de la inteligencia a través de un aprendizaje. Para este filósofo, el arte se expresa con un sentido múltiple y es capacidad propia de la creación del ser humano. Casiodoro de Reina destaca la productividad del arte, estableciendo para ello tres premisas: conmover, complacer, enseñar. (Tatarkiewicz 2011)

Es en el Renacimiento que, se produce una nueva acepción del arte, separan los oficios y las ciencias, del arte y se incluye por vez primera la poesía, vinculada hasta ese entonces a la filosofía e incluso a la profecía, para este cambio de mentalidad fue determinante la publicación de la Poética de Aristóteles, traducida al italiano en 1549. El cambio en la vida profesional del artista, se produce por el

interés que muestran las clases pudientes italianas por mostrar la belleza, la producción artística se convierte en consumo estético y se reactiva el mecenazgo artístico y se fomenta el coleccionismo¹³. Se escriben tratados teóricos sobre el arte como el de Leon Battista Alberti (*De Pictura*, 1436-1439; *De re aedificatoria*, 1450; y *De Statua*, 1460), o *Los Comentarios* de Lorenzo Ghiberti. (1447)

Alberti, con una clara influencia aristotélica, gestiona una base científica al arte al hablar del decorum, la habilidad del artista para darle a los objetos una modalidad medida y bien realizada. Ghiberti es el primero en establecer períodos para la Historia del Arte, clasificándola en antigüedad clásica, período medieval y “el proceso del renacer de las artes”¹⁴

Con la iniciación del Manierismo, se produce el arte moderno: los objetos no se realizan como son, sino como la percibe el artista. La belleza es relativa, de la concepción renacentista científica, se pasa a la multiplicidad del manierismo, naturalista y abigarrada. Aparece en el arte el componente imaginativo que refleja lo fantástico y lo grotesco, como apreciamos en las composiciones de Brueghel o Arcimboldo. El pensador Giordano Bruno configuró las ideas modernas; mantenía que:

” La creación es infinita, no hay centro, ni límites; ni Dios, ni hombre; todo es dinamismo, todo es movimiento”. Para él hay tanto artistas como arte y plantea la creatividad personal del artista. El arte no posee reglas, no se aprende. Se procesa a través de la inspiración¹⁵. (Bruno, Giordano 1588, pg 35)

Posteriormente en el siglo XVII, con la autonomía del hecho artístico, el arte se aleja del aspecto religioso y místico, para ser solo la imagen de la voluntad del artista. Teniendo su centro en las cualidades sutiles de la obra más que en su significado¹⁶. (Jean Baptiste Dubos, 1719) en su ensayo *Reflexiones críticas sobre la pintura y la poesía*, abre el camino a la singularidad del gusto, planteando la posibilidad de que la estética no es producto de la razón, sino de los sentimientos. Para este filósofo, el arte nos eleva el espíritu de manera más efectiva que el

conocimiento racional. Dubos democratiza el gusto, en contraposición de la Academia, e introduce el concepto de “genio”, como una cualidad otorgada al artista naturalmente, que no está sujeta a normas ni reglas.(Gibone. 2001)

Con el romanticismo alemán de fines del siglo XVIII, el movimiento llamado Sturm und Drang, se produce la idea de un arte espontáneo del individuo, que reafirma la idea propuesta por Dubos de que el arte es producto de las emociones, y comienza a ser mitificado.(Beardsley. H 1990). Novalis y Von Schlegel, proponen también la idea de la autonomía del arte, ligado a la naturaleza. Para ellos, la obra artística está en el interior del artista y sus propias expresiones plásticas.

Schopenhauer dedicó a la teoría del arte su libro. El mundo como voluntad y representación, donde señala que el arte es la vía para escapar de la infelicidad propia del ser humano¹⁷. (Beardsley-Hospers. 1990. Pág.65).

Relaciona conocimiento con creatividad artística, una forma más evolucionada de conocimiento. El arte vincula voluntad y conciencia, entre sujeto y objeto, alcanzando por este medio un éxtasis supremo de felicidad. La conciencia estética es un estado anímico de liberación, donde vemos las cosas en un estado de pureza más elevado.

El arte se manifiesta a través de la intuición, no de la reflexión, se relaciona con la religión, la ética y la filosofía. Por sus conocimientos de la filosofía oriental expresa que debemos liberarnos de los apegos, que son el origen de nuestra insatisfacción. El arte nos permite trascender la voluntad, de ir más allá del yo.

Richard Wagner, recoge la ambivalencia de Schopenhauer en Opera y Drama (1851) propone la “obra de arte total” (Gesamtkunstwerk), donde se sintetizaría la poesía-masculino- con la música-femenino-. Expresaba que el lenguaje primitivo, fue vocálico, mientras que las consonantes fueron un elemento racionalizador. E tal manera la vinculación de la música con la expresión escrita, sería un retornar a la primitiva inocencia de la lengua¹⁸.

En la última década del siglo XIX, surge el esteticismo, reacción al utilitarismo y

---

materialismo de la era industrial. Aquí se expresa una tendencia que le dá al arte y a la belleza autonomía propia, condensada en la propuesta de Théophile Gautier “El arte por el arte” (l'art pour l'art), inclusive se mencionó una “religión estética”¹⁹. Esta tendencia tendía aislar al artista para que obtenga una inspiración autónoma y buscara de manera individual la belleza²⁰. De esta manera la belleza se aísla de su componente moral, transformándolo el único fin del artista, que pretenderá vivir su vida como si fuera una obra de arte.

Un conceptualizador de este movimiento fue Walter Pater (1816) que influenció sobre el decadentismo inglés, el plantea la posibilidad de que el artista a través de sus obras viva su vida de manera intensa, buscando el ideal de la belleza. Para este autor el arte es

“El círculo mágico de la existencia”, único y particular, al servicio del placer, produciendo así una verdadera metafísica de la belleza.(Eco, Umberto.2004 Pag. 333)

Charles Baudelaire, fue uno de los autores que analizó la vinculación entre arte y la revolución industrial creando la noción de “belleza moderna”. La belleza no es eterna ni única, cada concepto de belleza tiene algo eterno y algo efímero, algo totalitario y algo parcial. La belleza es producida por la pasión, y al ser esta una manifestación individual, cada ser humano crea su propio concepto de belleza. A través del arte, la belleza manifiesta una idea “eternamente subsistente” que genera el “alma del arte” y otro componente relativo que es el “cuerpo del arte”.

Esta forma dual del arte es similar al del hombre, que busca una felicidad idealizada confrontada a las pasiones que lo conducen hacia ella. Ante la sección eterna simbolizada en el arte clásico antiguo, Baudelaire vivió en el tiempo del arte moderno, que se distingue por lo transitorio, lo efímero, lo fugaz y lo cambiante. El poseía un concepto neoplatónico de la belleza, que aspira hacia un ideal superior al que se accede a través del arte. El artista se caracteriza por sus expresiones melancólicas que supone el prototipo de la belleza idealizada. (Valeriano, B. 2011).

En relación opuesta al esteticismo, Hippolyte Adolphe Taine construyó una teoría sociológica en su Filosofía del arte (1865-1869), propone un planteamiento determinista relacionada con el aspecto étnico, el contexto y la época. Según lo propuesto “la ciencia del arte” opera como cualquiera otra ciencia, sosteniéndose en normativas racionales y empíricas. De la misma manera, Jean Marie Guyau en “Los problemas de la estética contemporánea” (1884) y “El arte desde el punto de vista sociológico” plantea una visión evolucionista del arte, sosteniendo que las expresiones artísticas son la vida y que evoluciona a través de esta y que se organiza socialmente. El arte viene a ser un reflejo de la sociedad.

La estética sociológica, se relaciona con el realismo pictórico y las tendencias políticas de izquierda, básicamente con el socialismo utópico: Artistas como Charles Fourier y Pierre Joseph Proudhon defienden esta forma social del arte, que ayuda a evolucionar a la sociedad y que relaciona funcionalidad y belleza en u todo armónico. En Inglaterra Las obras de John Ruskin y William Morris, proponen una tendencia funcionalista del arte. En “Las piedras de Venecia” (1851-1856) Ruskin, denuncia la vulgarización del arte y la exclusión de la belleza producto de la sociedad industrial, así también la relegación de la clase trabajadora, defendiendo la función que tiene en la sociedad el arte. En el “Arte del pueblo” (1879) plantea cambios definitivos en la sociedad, pidiendo un arte “realizado por y para el pueblo”.

En cambio Morris, fundador de la tendencia artística Arts&Crafts, plantea un arte práctico y funcional que no solo cubra las necesidades materiales, sino también las espirituales. En sus “Escritos estéticos” (1882-1884) y “los fines del arte” plantea una conceptualización de arte utilitario pero lejos de la tecnificación y la producción, que son más relacionados con el socialismo y próximos al corporativismo medieval. (Givone, S. 2010)

De igual manera Lev Tolstoi en su ensayo “¿Qué es el arte?” (1898) se cuestiona la misma premisa sobre la funcionalidad del arte, sosteniendo que si el arte es comunicación, solo es valedero si las emociones que trasmite son universales para todos los hombres. Solo es valedero si es una contribución para la fraternidad humana. Y la obra de arte solo vale socialmente cuando trasmite valores fraternales, emociones que ayuden a la unificación de la sociedad²¹.

Paralelamente el arte se comienza a analizar desde la psicología: Sigmund Freud, estudia el arte en "Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci" (1910), sosteniendo que el arte es una manera de expresar un deseo, una actitud reprimida, pero sublimada.(Givone, S. 2010) Sostiene que el artista es un narcisista, próximo al niño que manifiesta en sus creaciones sus deseos, y plantea la posibilidad que una obra de arte también puede ser estudiada al igual que los sueños y las enfermedades mentales, a través del psicoanálisis. Aplica el estudio de los símbolos con la semiótica. Pero como un símbolo expresa un concepto, hay que analizar la obra de arte para entender el origen creativo de la obra. (Givone,S 2001)

De igual manera Carl Gustav Jung propone la relación de la psicología con disciplinas como la sociología, la religión, la filosofía, la literatura, la mitología y el arte. En "Contribuciones a la psicología analítica", Plantea que los símbolos que se emplean en las obras de arte, son "Arquetipos" que existen en el "subconsciente colectivo" del hombre.(Jung,C 1928)

Wilhelm Dilthey en su "Estética cultura" propone una relación entre el arte y la vida. Configurando el arte de Vanguardia. Este autor intuía ya a fines del siglo XIX, que el arte ya no se regía por las reglas académicas, y que era cada vez más relevante la función del público, que puede elevar o destruir la obra de un artista. Adivina en ello la "anarquía del gusto" que considera producto de un cambio en la sociedad producto de la realidad, aunque lo considera momentáneo y con la necesidad de encontrar "una relación sana entre el pensamiento estético y el arte".

Propone como única salvación "Las ciencias del espíritu", especialmente la psicología; donde la creación artística pueda observarse a través del aspecto psicológico de la fantasía. En "Vida y Poesía" (1905), presenta la poesía como una vivencia de vida, que expresa la realidad extrema de esta. La expresión plástica tiene como misión primordial acrecentar la visión del mundo exterior, y presentarnos una vivencia existencial cohesionada y con sentido completo.(Valeriano.B.2000)

Durante el siglo XX se produce una pérdida del concepto clásico de belleza, para introducir la comunicación artista-espectador. Este siglo supone el cambio de las

ideas racionalistas de la ilustración a conceptos más subjetivos y puntuales., surgiendo del movimiento romántico y cristalizado en los trabajos de autores como Kierkegaard y Nietzsche, que son una ruptura con lo tradicional y una negación de la belleza clásica. Este concepto sobre la realidad, fue cuestionado por las nuevas tendencias científicas: La subjetividad del tiempo de Bergson, la teoría de la relatividad de Einstein, la mecánica cuántica, la teoría del psicoanálisis de Freud.

Además la presencia de nuevas tecnologías, hace cambiante la función del arte. Las nuevas tecnologías transforman la función del arte, ya que el cine y la fotografía reproducen nítidamente la realidad. Estos condicionantes dan lugar a la iniciación del arte abstracto, donde el artista no reproduce la realidad, refleja sus vivencias interiores, expresa sus sentimientos.(Eco,U. 2004) El arte actual manifiesta tendencias cambiantes en cuanto a gustos. Si el arte clásico se sostenía sobre una metafísica de ideas fijas, el arte actual de ancestros Kantianos, se magnifica en la conciencia social del placer o cultura de masas. Es importante también considerar, que el analfabetismo ha decrecido en el mundo, y que antiguamente el arte debía ser gráfico, para poder llegar mayormente a una población analfabeta, ya que de esta manera era más fácil la trasmisión del conocimiento, sobre todo el religioso. Lo que actualmente se considera inadmisibile.

Se propone interpretar el accionar del arte en la sociedad moderna, a partir de un análisis semiótico en el que este expresa a través de signos, que el ser humano quiere interpretar sin una respuesta asertiva. En “La obra de arte en la época de la reproductividad técnica” (Beardsley,H. 1936) analizó la manera como la inserción de la industrialización puede transformar este de manera definitiva, al no ser ya único el objeto, sino multiplicarse y desaparecer su originalidad, abre nuevas posibilidades de conceptualizar el arte, conceptos inexplorados aún por Benjamin, pero que permiten una conexión más²² amplia con las obras de arte.

Theodor Adorno, de la Escuela de Frankfurt sostiene que el arte vanguardista es producto de una cultura moderna tecnificada. En su Teoría Estética (1970) plantea que el arte es la respuesta de la cultura social, pero que no es su fiel reflejo, ya que el arte plantea lo inexistente o lo existente pero trascendido. El arte

e “la negación de la cosa” y es a través de esta negación que se trasmuta, muestra la esencia primigenia, la apariencia falsa, lo que existe como inexistente, prometiendo que una quimera es realizable. (Givone, S. 2001)

El pragmatista John Dewey en “Arte como experiencia” (1934) define el arte como “culminación de la naturaleza”, manifestando que la estética es una experiencia de los sentidos. El accionar del arte es producto de las actividades naturales del hombre, cuya aspecto organizativo se relaciona con los factores ambientales en los que se desenvuelve. El arte es “expresión” y como actividad humana requiere de iniciativa y creatividad, así como vinculación entre el sujeto y el objeto, entre el ser y las condiciones físicas en que realiza su trabajo. (Givone, S 2011)

Ortega y Gasset en “La deshumanización del arte” (1925) analiza el arte vanguardista desde la sociedad de masas. Donde un arte minoritario como la vanguardia gestiona una elitización de los consumidores de arte. Para este autor, la deshumanización se produce por la pérdida de perspectiva histórica, al no poder establecer una crítica objetiva al sustrato socio cultural que produce el arte de vanguardia. Al perderse la mimesis, se pierde la parte humana que estaba presente en el arte naturalista. Con esta pérdida, desaparecen los parámetros en los que se asienta el arte clásico y al darse un rompimiento entre el arte y el público, se genera una nueva manera de comprender el arte, que solo podrá ser comprendido por los especialistas. Esta percepción estética del arte deshumanizado es producto de una nueva sensibilidad sostenida no en una afinidad sentimental, como la del arte romántico, sino en un marcado alejamiento, una apreciación de matices. Esta diferenciación de arte y humanidad pretende regresar al hombre a la vida, de minimizar la conceptualización de arte a una actividad inferior de la producción humana. (Givone, S 2011)

Luigi Pareyson de la escuela semiótica, en su obra “Teoría de la formatividad” (1954), plantea una estética hermenéutica, en la que el arte interpreta la verdad. Para este autor, el arte es formativo, “a la vez que hace, inventa una forma de hacer”, no posee normas fijas si no que las va creando al andar. La formatividad de una obra, no es una respuesta, sino una consecución, donde ha encontrado la norma que la define puntualmente. Arte es todo aquello que busca un fin sin medios convencionales, y en su creación encuentra el proceso creador que da resultados originales. Este autor influyó en la escuela de Turín que producirá el concepto ontológico del arte de Umberto Eco en Obra abierta (1962), donde

plantea que la obra de arte solo está en su interpretación, en la posibilidad de los múltiples significados que pueda tener para el espectador. (Givone, S. 2011)

El cómic, es una de las últimas consideraciones en la escala de las bellas artes y se lo considera a partir de la imagen Little Nemo in Slumberland, considerado como el primer gran clásico del cómic realizado en 1905.

“Una de las últimas derivaciones de la filosofía y el arte es la postmodernidad, teoría socio-cultural que postula la actual vigencia de un periodo histórico que habría superado el proyecto moderno, es decir, la raíz cultural, política y económica propia de la Edad Contemporánea, marcada en lo cultural por la Ilustración, en lo político por la Revolución francesa y en lo económico por la Revolución industrial. Frente a las propuestas del arte de vanguardia, los postmodernos no plantean nuevas ideas, ni éticas ni estéticas; tan sólo reinterpretan la realidad que les envuelve, mediante la repetición de imágenes anteriores, que pierden así su sentido. La repetición encierra el marco del arte en el arte mismo, se asume el fracaso del compromiso artístico, la incapacidad del arte para transformar la vida cotidiana. El arte postmoderno vuelve sin pudor al sustrato material tradicional, a la obra de arte-objeto, al “arte por el arte”, sin pretender hacer ninguna revolución, ninguna ruptura. Algunos de sus más importantes teóricos han sido Jacques Derrida y Michel Foucault.” (recuperado de Wikipedia.org.wiki)

Podríamos concluir que los postulados antiguos que proponían un arte basado en la imitación de la naturaleza o en la pura belleza, está siendo relegado. En la actualidad el arte de por si es dinámico, en evolución permanente, involucrada con los medios de comunicación, con los canales de consumo, muchas veces efímero, de producción momentánea “presente con igual validez, en la idea y en el objeto, en su génesis conceptual y en su realización material.

La no definición del arte, no estriba en su categorización- como recreación, expresión o imitación- más bien arte sería una conceptualización globalizada, que reúne todas las propuestas conceptuales y mucho más, una hipótesis en constante cambio y con abertura a otras alternativas, que no se fija de modo consabido, sino que reúne todos los esfuerzos por formularlo y presentarlo, siendo un compendio d todos ellos.

El arte es una manifestación activa del hombre que se manifiesta de través de la reproducción de objetos, construcción de formas o plasmar una vivencia, si este producto de estas expresiones es capaz de emocionar, deleitar o producir una honda sensación, estamos frente al arte.

2.4. PROBLEMATICIDAD ACTUAL DEL CONCEPTO ARTE

Hasta el siglo XX se sabía, al menos aproximadamente, lo que era arte. El arte tenía una definición, pero esta se ha ido perdiendo principalmente por la violenta ruptura del paradigma estético tradicional operada por Duchamp y multiplicada en la década de 1960. Se podría afirmar que el rasgo principal del arte

La ambigüedad en la definición del arte tiene su contrapartida en aquella segura afirmación de Benedetto Croce en 1947, con la que él da comienzo a su <breviario de Estética:

“A la pregunta ¿Qué es arte? Puede responderse bromeando, como una broma, que no es necia completamente, que el arte es todo aquello que todos saben lo que es. Y verdaderamente, si no se supiera de algún modo lo que es el arte, no podríamos tampoco formular esta pregunta, porque toda pregunta implica una noticia sobre la cosa preguntada, designada en la pregunta y por ende, calificada y conocida.”²³(Croce,B.1947.pag 11)

Nada parecido siente Theodor Adorno a fines de la década de 1960. El arte ha dejado de ser aquello “que todos saben lo que es”. De allí que el filósofo alemán sostenga, al comenzar su Teoría Estética (1970), que lo único evidente del arte es la pérdida de su evidencia.

“Ha llegado a ser evidente que nada referente al arte es evidente: ni en el mismo, ni en su relación de totalidad, ni siquiera en su derecho a la existencia (Adorno. 1980 pg 9)

¿Por qué las latas de “Merde d'Artista(1961), del artista conceptual Piero Manzoni, que se vendían al peso según la cotización diaria del dólar, o la

instalación con doce caballos vivos que Jannis Kounellis presentó en 1969 en la Galería L'Attico de Roma, son obras de arte? La respuesta no es sencilla, más aún si pensamos que cada época, ha entendido por arte cosas muy diversas.

Comencemos por observar que, aunque es habitual creer que “sabemos” lo que es arte, la verdad es que lo que se ha entendido por arte, a lo largo de la historia de nuestra cultura, y sobre todo su intencionalidad y sus límites, son algo sumamente cambiante. Cada época, cada situación específica de cultura, ha entendido como arte cosas muy diversas. (Jiménez. J 1989)

Jiménez hace referencia a uno de los casos más controversiales de los últimos tiempos: el de los cadáveres platinados del médico Gunther von Hagens. Los cuerpos que él presenta son cuerpos humanos reales, cadáveres tratados con una técnica especial de conservación. ¿Estamos realmente ante obras de arte?. No cabe duda que se exhiben como tales en museos y galerías y que su autor se presenta como artista vistiéndose a lo Joseph Beuys con su clásico sombrero y chaleco, es decir, ostentando una “imagen” de artista. Al respecto señala Jiménez:

“No resulta muy aventurado pensar que el doctor Von Hagens está explotando una presentación pública de su figura que se aproxime a la de un “artista”, para así conseguir un mayor impacto publicitario y mediático de sus exposiciones. ¿Estamos ante “un artista de la anatomía”? Los medios de comunicación dudan, en efecto, y se preguntan si “esto es arte”, extendiéndose subliminalmente entre el público masivo la idea de que “no hay límites”, o de que hoy puede ser arte “cualquier cosa”. (Jiménez, J.1989)

¿Podíamos afirmar que efectivamente “no hay límites”? ¿Acaso todo eso puede ser arte? Si es verdad que todo es arte, nada es arte, podríamos decir también. Deberíamos quizás aceptar la existencia de ciertos límites, principalmente los que bordean la estética. Hasta hace poco, la muerte era el lugar de lo privado, quizás el último bastión de la intimidad y del pudor en un mundo donde todo tiende a disolverse en lo público, consumido por la voracidad de los medios masivos y del marketing- (Oliveras, E. 2000) ¿Mostrar la muerte no sería violar ese bastión de lo privado? ¿Podría o debería ser esto aceptado? La respuesta sigue abierta.

Recordemos que hace casi treinta años. Hans Gadamer sostuvo que el arte ha dejado de ser para nosotros un “lenguaje de formas comunes para contenidos comunes”. (Gadamer, H.G. 1997). No existe, en consecuencia, comprensión colectiva de la obra del artista; a este lo define su desarraigo y a sus productos la necesidad de la justificación.

Es precisamente la necesidad de justificar el arte lo que guía a Gadamer en “La actualidad de lo bello” (1997). El título puede resultar equívoco, ya que el texto da cabida no solo a lo bello sino también, y principalmente, al arte. De él se ocupa explícitamente el autor en la segunda sección de su libro, desplegando su propia posición que consiste en justificar, desde un punto de vista antropológico, la realidad perenne del arte.

La primera sección de “La actualidad de lo bello” se presenta como un ajuste de cuentas con Hegel, o más. Exactamente con su ideas de “carácter de pasado del arte”. Gadamer pasa revista a las distintas circunstancias que llevaron a los filósofos a poner en duda la necesidad del arte. En el siglo XX, en momentos previos a la Primera Guerra Mundial, la circunstancia decisiva fue, dice Gadamer, el shock estético de Marcel Duchamp (1887-1968)⁷. Con sus ready-mades, la extensión de la palabra arte se torna dramáticamente ambigua. En efecto, los objetos que este término abarca parece noi tener nada común. ¿O existe acaso, a primera vista, una denotación común a una escultura tradicional y la “rueda de bicicleta” de Duchamp?

Cuando Duchamp firma productos de series industriales (un secador de botellas, un mingitorio, una pala de nieve), está negando abiertamente la categoría de la producción individual. La firma del que ejecuta, la que daba cuenta precisamente de la individualidad de la obra, es el hecho depreciado por el artista: “Afirma Peter Bürguer: La provocación de Duchamp no solo descubre que el mercado de arte , que atribuye más valor a la firma que a las obras sobre la que este figura, es una institución cuestionable, si no que hace vacilar el mismo principio del arte en la sociedad burguesa, conforme al cual el individuo es el creador de las obras de arte. Los ready-mades de Duchamp no son obras de arte, son manifestaciones”. (Peter Burguer 1917)

En el complejo panorama del arte del siglo XX-desde las primeras

manifestaciones dadaístas hasta las variadísimas opciones analíticas de los 60 y los 90- la aplicación de la palabra²⁴ arte, como “arte estético”, resulta totalmente inadecuada e impropia. Al recibir la pesada herencia del concepto de aisthesis (sensación), el término “arte” difícilmente puede ajustarse a las nuevas manifestaciones. El arte no es solo sensación sino “cosa mental”. “Si dipinge col cervello” (se pinta con el cerebro) sostuvo Leonardo, uno de los artistas que mejor vio la importancia del componente intelectual en la producción artística. Aparece entonces como inactual la contraposición de la Antigüedad entre conocimiento mental y el sensorial. Quintiliano, sostuvo que “los cultos están familiarizados con la teoría del arte, los profanos con el placer que el arte proporciona”.

Pero el placer, no está dissociado con la teoría. Por el contrario encuentra en ella su fundamento. Hablamos entonces de de un “placer intelectual” o “teórico”. Entre el acto de disfrute y el trabajo del que teoriza no hay necesariamente opción, puede haber coincidencia, si bien nuestra sociedad se empeña en separarlos como momentos distintos.

La Pequeña apología de la experiencia estética de Jauss se funda, precisamente en la necesidad de superar la oposición goce-reflexión. El goce del arte no es una cosa y la reflexión científica, histórica o teórica sobre la experiencia artística, otra. Decir, como se dijo, lo contrario, es un “argumento de mala conciencia”, por lo cual el objetivo de Jauss es “restituir de nuevo la buena conciencia al investigador que disfruta y reflexiona sobre el arte”²⁵. Escrita en 1972, dos años después de la Teoría estética de Adorno, su “apología”- enfrentada a las estéticas de la negatividad y de la seriedad intelectualista, desde Platón hasta Adorno- es una defensa apasionada del placer reflexivo. En Experiencia estética y hermenéutica literaria, texto clave para la teoría de la recepción, sostendrá Jauss que el espectador es un ready-made, solo puede disfrutarlo “en la atracción provocativa que en el despiertan el cuestionar, el definir y el rechazar”. En casos como este, concluye, “el comportamiento teórico se convierte en estético”(Jaus, H.R 1986)

2.5. IMPORTANCIA DE LAS ARTES EN LA EDUCACIÓN

Científicamente se ha comprobado que, el estudio temprano de las bellas artes, realiza en el ser humano una transformación en su sensibilidad, que le permite convertirse en un hombre de bien, con estética y moral muy sólida en su vida de adulto.

Cada una de las bellas artes producen cambios en nuestra conducta; así, la música, facilita la concentración y el análisis crítico; por medio de ella nuestra mente profundiza y analiza nuestro yo interno, la música incrementa el sentido del oído y esto nos convierte en más perceptivos y si hacemos de esto una actividad cotidiana agudiza nuestro sentido del ritmo. La música nos permite la expansión de los sentimientos en sus diversas facetas.

La danza y el teatro, nos proporcionan actividad corporal, comprensión de los ritmos y nos lleva a un estado de felicidad completa, cuando el cuerpo se libera de sus ataduras.

El arte visual y la arquitectura tienen un referente histórico y en términos actuales son similares a la memoria de un computador, pues sin una referencia o experiencia visual no hay manera de almacenar las experiencias y perdemos el registro memorístico de las situaciones vividas.

Sin el tesoro de las bellas artes un pueblo carecería de identidad, no tendría registros históricos ni culturales, no reconocería su origen ni su procedencia, sin una referencia visual, ya sea de carácter arquitectónico o plástico. (Jiménez, J. 1989)DE

2.6. ASPECTOS POSTERIORES

2.6.1. El Arte del Futuro

El proceso del arte se presenta a futuro con grandes cambios, nada permanece, se proyectan grandes transformaciones. Los cambios iniciales y casi imperceptibles, se han dado en los soportes sobre los que se expresan, el lenguaje mismo.

Con solo asistir a una exposición o evento colectivo, de arte convencional, no tecnificado, y luego nos introducimos a una manifestación artística no

convencional que sustituye los soportes tradicionales por una pantalla electrónica o fotografías digital, o una instalación o un performance diferente, para establecer las comparaciones respectivas.

En las manifestaciones culturales actuales, donde los conocimientos de una generación étnica fluyen incesantemente, el artista pasa a ser parte de ese contexto humano y su actividad artística es valorada dentro de ese grupo de artistas que se vuelve relevante paulatinamente.

Lo expuesto nos manifiesta que el arte del futuro es, o debe ser, el del día de hoy, una vez que las instituciones culturales y educativas conformen sus normativas con esta necesidad imperiosa que promueven nuevas actitudes, no desde el pasado lejano, sino a partir de un futuro muy próximo que es lo que exige nuestro acerbo cultural

2.7. LA IDEA DEL ARTE

Partiendo desde los referentes teóricos, la idea de un proyecto plástico es parte de las sumas de las emociones subjetivas producto del arte. De tal manera que este espacio estará estructurado por el todo y cada una de las partes, que no se percibe pero que intrínsecamente permanece.

Los diversos cambios serán como un filtro en los espacios, para así dar cabida a las transformaciones posteriores, porque el arte es arrojado, cambiante y produce efectos variados según el participante externo o interno.

La asimilación de los contenidos relacionará los cambios visuales y sonoros del contexto habitados por el hombre y sus vínculos familiares, de tal manera que el artista visual pueda relacionarlos para crear sus grandes producciones.

2.8. MÉTODOS PARA EL ESTUDIO DE ARTE

El Método es la manera, o modo de ejecutar alguna actividad, de forma organizada, sistematizada y estructurada. Está vinculada a las técnicas que son la parte ejecutora de la acción y que desarrollan la tarea

La diversidad del arte no permite el empleo de un método específicamente puro, más bien los sistemas y técnicas de investigación que emplea son múltiples y variados, pero se interrelacionan entre si de alguna manera. Entre los más representativos cabe mencionar:

2.8.1. Positivismo.

Señala que la obra de arte no puede considerarse como un ente aislado, que debe obligatoriamente establecer contacto con el entorno en que se desarrolla para entender y analizar la forma en la que esta se relaciona al estudio del hombre, sea este único o general en conexión con su idioma, ideal, creencias, educación y hábitos e intereses. Análisis del medio político o geográfico. Análisis de la etnia, tanto en su aspecto cultural como geográfico.

Para entender a un artista, se precisa representar puntualmente su situación espiritual y cultural del grupo humano al que se asocia.

2.8.2. Formalismo.

Busca agrupar los hechos artísticos de una manera inteligible. Para descubrir tendencias, ritmos en la evolución del arte, lo que conduce a la búsqueda de una ley de carácter universal que puede explicar la evolución del arte, busca leyes en el lógico desenvolvimiento de las formas artísticas que tienen capacidad de desarrollo al margen de factores externos, estas se generan a si mismas.

2.8.3. Iconológico.

Parte de la idea de la importancia del símbolo, ya que esta, a la hora de relatar o plasmar pictóricamente o de cualquier manera, una idea o de recurrir a un símbolo, como medio para poder representarla de una forma sencilla y rápidamente comprensible; ya que de otra manera sería imposible.

La formación del profesional en la carrera de Artes Visuales, tiene un enfoque

multidisciplinario, sistémico e integral, considerando a la persona desde la doble dimensión artístico-social.

En consecuencia los métodos, técnicas, procedimientos que deben conocer, comprender y dominar serán variados y abarcando el carácter holístico de la propuesta.

Además su interrelación con el entorno social, las tendencias culturales de la población y las diversas tendencias artísticas propias de esta especialidad ayudarán a su formación integral.

2.8.4. Constructivismo.

Asociado a corrientes surgidas antes del 1800; en la filosofía, arte, psicología, ciencias sociales y pedagogía, como lo define Martínez (1958) También se denomina así a la filosofía de la ciencia o epistemología, que nace a mediados del siglo XX con aportes de físicos, psicólogos, y matemáticos.

En la psicología, esta teoría se basa en los postulados de Piaget,(1936) el cual dice que: el desarrollo de la inteligencia es construido por el propio aprendiz, a través de la interacción de este mismo, con el medio que lo rodea.

Arancibia (2012, pp 54) señala que, el aprendizaje del arte se potencia a través del interés, el cual surge generado por el alumno y por intervención del profesor.

El constructivismo recibe influencias de las principales teorías psicológicas y pedagógicas. Psicológica Genética de Piaget, Psicológica y Culturista de Vigotsky y del Aprendizaje significativo de Ausubel

"Partiendo de sus necesidades e intereses, en interacción con el medio externo, el joven se autoconstruye y se convierte en el eje del proceso educativo" Jean Piaget (1936 pp. 76).

Mario Carretero (1987) expresa de Vigotsky que "el aprendizaje se produce en un contexto microsocio e interactivo, donde la mirada del otro se constituye en hacedor de nosotros mismos, sin el cual no se puede entender la adquisición del conocimiento"

David Ausubel, (1918). Mantiene la postura y reconoce que el conocimiento previo del alumno, será la base sobre los conocimientos nuevos. Sostuvo que para que el aprendizaje sea efectivo, debe ser necesario que la información entregada sea significativa (aprendizaje significativo) para el que estudia, por tanto será la comprensión de los contenidos, lo que garantizará, que se produzca el aprendizaje. (Frida Díaz 2013 pp 123)

Ventajas del Constructivismo

Permite obtener nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente obtenidos de manera significativa ya que al estar seguro de lo aprendido la retención del conocimiento se acentúa.

Los conocimientos así adquiridos tienen mayor facilidad para ser almacenados en la memoria a largo plazo.

El proceso es activo, pues se vincula con las actividades de aprendizaje del alumno.

Es personal ya que depende de los recursos cognitivos del que estudia

En este proceso, el alumno Recibe-Asimila-Descubre-Crea-Organiza

2.9. Técnicas y procedimientos

Dentro de las Artes Visuales existen diversidad de técnicas y procedimientos que se clasifican según la aplicación que se realice de las mismas. Dentro de las artes plásticas, son aquellas que se ejecutan personalmente por el artista mediante sus manos o utilizando instrumentos propios y distribuyendo los materiales o colores según indica su imaginación o capacidad creativa. En las Artes Visuales se funden o complementan la habilidad manual y la capacidad creativa. La simple habilidad manual no significa creación sino artesanía, facilidad para ejecutar o repetir un modelo determinado.

2.9.1 Técnicas de pintura

En cuanto que se entiende por pintura el arte de cubrir toda superficie con colores, la pintura usa también muy diversos materiales y procedimientos. El

pintor primero proyecta la obra; hace bocetos hasta que obtiene el modelo definitivo. Luego apareja la superficie sobre la que va a pintar, ya sea lienzo, tabla, muro, cobre, papel, etc. Generalmente, se inicia la obra con un dibujo, si bien no siempre la obra pictórica surge sobre un esquema dibujado, ya que algunos pintores desdeñan el dibujo en pro del color. Eficaz complemento del dibujo es la perspectiva, que sirve para situar los objetos de la composición dentro de un ambiente fingido que imita la realidad; los dos tipos más corrientes de perspectiva son la lineal y la aérea.

En cuanto a técnicas pictóricas, se puede pintar sobre el muro (pintura mural), sobre paneles móviles de tabla o lienzo (pintura de caballete) o sobre papel, pergamino o láminas de marfil (miniatura). La técnica más propia de la pintura mural es el fresco, en el que los colores, desleídos en agua, se aplican directamente sobre una pared húmeda, que absorbe la pintura y la incorpora definitivamente a la pared, siempre que se haya pintado mientras el muro esté húmedo. Para la pintura de caballete (y a veces también para retocar el fresco, y en este caso el fresco se denomina fresco a seco) se emplean otras técnicas como la Encáustica, el Guache, la Aguada, y mas. La pintura al temple, utilizada excepcionalmente para pintar el muro y habitualmente sobre tabla, disuelve sus colores en cola, clara de huevo o jugos vegetales, aplicándose luego sobre la tabla previamente aparejada con yeso. Este procedimiento se usó mucho durante la Edad Media. Pero la técnica más usual es el óleo, cuya invención se sitúa en los primeros años del siglo XV, y en el que los colores van disueltos en un aceite vegetal que da a las obras un brillo notable, y al que se incorpora un elemento secante; con el óleo pueden conseguirse toda clase de tonos y semitonos que contribuyen a mostrar las calidades de los objetos pintados.

Otra técnica es la encáustica, hoy poco utilizada, pero que fue el procedimiento favorito del mundo antiguo. Los colores se diluían en cera, que era necesario mantener caliente para su utilización; se aplicaban con un hierro caliente y, una vez ejecutada la pintura, se pasaba un rodillo también caliente para “planchar” la superficie.

Para pintar sobre cartón o papel se usan otras técnicas, tales como el pastel, pintura efectuada con lápices de colores de consistencia terrosa, ayudándose el artista de los dedos y la esponja para difuminar los colores sobre el papel filamentosos que suele emplearse como soporte; la acuarela, disolviendo los

'colores en agua y sin usar el blanco, pues en su lugar se aprovecha el papel mismo; y la aguada, emplea como disolvente de los colores el agua o la goma. Una variante de estas técnicas es el aguazo, que se hace sobre lienzo humedecido, reservando el color de éste para los claros. A veces, en uno u otro procedimiento se prescinde de los efectos de color, limitándose a un solo tono: es la grisalla o la sepia, según el tono elegido.

En la actualidad, el carácter experimental de un buen sector del arte moderno ha incorporado a la pintura muchas posibilidades técnicas aún no bien determinadas y muchas veces en relación con los avances de las técnicas químicas (materiales plásticos).

Todos los soportes (tabla, lienzo, cobre, etc.) necesitan una preparación especial para que se pueda pintar sobre ellos. Las tablas se suelen cubrir con una delgada capa de yeso, sobre la que se aplica luego un color neutro uniforme (imprimación); en la Edad Media, era frecuente fijar sobre ella panes de oro y, a veces, relieves de estuco.

Relacionadas también con las técnicas pictóricas están la de la vidriería, tan importante en el gótico, y los esmaltes sobre metal, de los que se hablará más adelante.

La vidriería usa color y formas y tiene dos dimensiones alto y ancho. Dentro de ellas tenemos las siguientes clasificaciones:

Óleo Pigmentos hechos en base de polvos de color con un aglutinante aceitoso (aceite de Linaza). Actualmente se aplica sobre lienzo, antiguamente de lo empleaba sobre tableros de madera bien alisados y emporados. Puede ser opaca y brillante según se le añada aceite o barniz, Puede usarse muy diluida o muy espeso. Permite repintarse una vez secado. Antes del descubrimiento del óleo se utilizaba polvos de color con aglutinantes como la yema de huevo y se lo denominaba "Temple". Es la más noble de todas las técnicas a decir de los artistas. Se puede pintar con pinceles y con espátulas.

Acuarela. Pintura diluida en agua y goma. Se pinta sobre papeles o cartulinas absorbentes utilizando para ello pinceles La característica que le da su calidad es su transparencia y la brillantez (luminosidad) de sus colores. Es una técnica

de “primera intención”, es decir que la pintura que se aplica no puede repintarse porque pierde su calidad y pureza, al contrario de lo que sucede con el óleo.

Témpera. También llamada Guache, consiste en una pintura a base de agua. A diferencia de la acuarela que tiene sus colores muy transparentes, la tempera es gruesa y opaca. Se utiliza para obras de arte, proyectos arquitectónicos y originales para carteles y publicidad. Está constituida por pigmentos más espesos con agua y pegamentos, (también se la denomina pintura al temple), se aplica sobre cartulinas o cartones. Las superficies muy flexibles la vuelven quebradiza.

Duco. Es una pintura muy suelta a base de aceites. Equivale a la pintura llamada esmalte. Su característica es que es muy brillante y plana. No se pueden hacer texturas o empastes gruesos como en el caso del óleo.

Acrílico. Pigmento moderno producto de la tecnología contemporánea. Es soluble en el agua o al aceite. Se puede usar muy diluido como la acuarela o muy espeso como el óleo. Seca rápido y esto es una ventaja para los pintores que lo utilizan. A veces se confunde con el óleo. Es un material muy versátil.

Pastel. Tizas de color, técnica muy delicada y difícil de manejar.

Encáustica. Técnica antigua a base de colores disueltos en cera licuada, se aplica sobre tableros. Utilizada desde la Grecia clásica y mucho en la Edad Media.

Mosaicos. Trozos de materiales de colores, aplicados sobre muros. Técnico antigua. Vidrios, mármoles o piedras de color.

Crayón. Modalidad moderna de la encáustica. (Lápices de cera).

Collages. Utilización de varios materiales ensamblados o pegados. El término significa agrupamiento.

Vitrales. Trozos de vidrio unidos con bordes de estaño. Se admira de ambos lados. Técnica inicialmente usada para las iglesias medievales.

Cerámica pintada. Pintura para fuego aplicada sobre objetos cerámicos.

Tintas. Cuando son de color. De un solo color y aplicadas con plumillas corresponden más bien a la clasificación del Dibujo.

2.9.1.1 Técnicas de dibujo.

Mediante el dibujo describimos sintéticamente un objeto o una idea. La característica principal es la línea. Tiene alto y ancho, es decir dos dimensiones. Se hacen trazos muy simples o muy complicados según la técnica o el estilo del dibujante. Se dibuja prácticamente sobre cualquier superficie lisa, pero especialmente sobre papeles y cartulinas. En el dibujo artístico se utilizan lápices de diversos grados de dureza, plumillas (tinta), carboncillos, crayones, lápices de plomo, tizas, etc.

Dentro de la modalidad del dibujo podemos distinguir:

Bocetos. También llamados bosquejos o Sketchs, que consisten en trazos ligeros que sintetizan ideas. Un buen dibujante o pintor hace primero un boceto para hacerse una idea primaria sobre las proporciones. Hay bocetos que tienen valor artístico.

Estudio. Se llama así a los dibujos detallados, sobre una parte importante de algo. Leonardo da Vinci dejó muchos estudios sobre la anatomía humana y algunos de sus inventos.

Dibujo Artístico. El que, tal como en la pintura, crea una obra original con valor artístico.

Dibujo Comercial o Publicitario: Dibujo de tipo utilitario que promueve una determinada idea con finalidad de venta de algo o promoción de algún acontecimiento.

2.9.1.2 Técnicas de escultura.

La escultura emplea diversos materiales, si bien los más frecuentes son el barro, la piedra, la madera y los metales, especialmente el bronce entre estos últimos. El procedimiento escultórico por excelencia es la talla directa con cincel y martillo cuando se trata de escultura en piedra, o con gubia cuando se talla en madera; en ambos casos, puede completarse la labor con el pulimentado y, algunas veces, con la policromía. La técnica del modelado se emplea para las materias blandas (barro, yeso). La obra definitiva también puede modelarse en barro, si ha de cocerse y, en algunos casos, recibe una capa vidriada. Para la escultura en metal la técnica habitual es la fundición, siendo el bronce el metal más frecuentemente utilizado y el procedimiento, el de la "cera perdida". La actual escultura abstracta en hierro y otros metales emplea mucho la soldadura para lograr ciertos efectos.

2.9.1.3 Técnicas de grabado.

Procedimiento para grabar superficies de madera, piedra, litografía o metal para reproducir en ellas estampas o grabados impresos o sobre papel. Puede ser manual, mecánico, químico o fotoquímico.

Por el sistema de entintado se distingue entre la xilografía (grabado en madera, en el que la tinta se dispone en la superficie del bloque y las tallas en hueco dan los blancos sobre el papel) y la calcografía (grabado en metal, en el que la tinta llena las tallas y los blancos son producidos por la superficie de metal no grabada).

Grabado en madera o xilografía Antiguamente la plancha a grabar se cortaba en sentido del crecimiento del árbol, y el artista, sirviéndose del buril y la gubia, vaciaba las partes blancas y dejaba un dibujo simple, en trazos relativamente gruesos, que era entintado para su posterior reproducción sobre el papel. La orientación de las fibras de la madera determinaba la orientación preponderante de las líneas del dibujo.

Grabado al linóleoum. Pertenece al mismo tipo de la xilografía (los salientes dan negros, mientras que los huecos dan blancos sobre el papel impreso)

Grabado en metal. Por su entintado es lo contrario de la xilografía. Normalmente se usan planchas de cobre, pero también se puede grabar sobre acero, cinc, latón y estaño con diversas técnicas.

Al buril o talla dulce. En que el grabador realiza la incisión de la plancha con un buril de acero, directamente; en el siglo XVIII el virtuosismo excesivo (supresión de los blancos por los matices y medias tintas) hizo perder a la talla su dulce frescura y espontaneidad característica.

A la punta seca. En que el artista graba con una punta de acero que levanta barbas en el borde de las incisiones, las cuales aumentan la anchura del trazo y –mediante el uso de tintas especiales- le confiere una especial suavidad aterciopelada; esta técnica no permite una tirada elevada de prueba, a causa de la fragilidad de las barbas bajo la presión de la prensa.

A la manera negra. En que mediante el raspador (instrumento erizado de puntas) se obtiene una superficie áspera que proporciona un negro profundo y absoluto; los blancos y medias tintas se consiguen aplastando o puliendo este graneado en los lugares deseados; este tipo de grabado suele acentuarse con algunos trazos de buril.

Al aguainta o mediatinta. Esencialmente parecido al anterior, del que se diferencia en que el graneado de la superficie metálica se obtiene con polvos de resina adheridos mediante el calor; después estos granos se graban al ácido, como en el aguafuerte

Al aguafuerte. En que la superficie de metal, cuidadosamente desengrasada, es recubierta con un barniz muy fino pero resistente al ácido, sobre el que el artista dibuja con puntas de acero, dejando con sus trazos el metal al descubierto; la plancha se sumerge en una solución de ácido nítrico, que graba las líneas que ha dejado el metal al desnudo; a continuación la plancha se lava con agua y el barniz se quita con bencina, de forma que aquella queda lista para la impresión. Parece que esta técnica fue descubierta a fines del siglo XV por el orfebre italiano Maso Finiguerra.

Al barniz blando. La plancha se recubre con un barniz especial y, una vez seco, con una hoja de papel cuyos bordes se pegan al dorso de la plancha; el artista dibuja sobre ellas con un lápiz duro, bajo la presión del cual se adhiere el barniz sobre el papel y deja al descubierto el metal en los lugares donde ha presionado sobre el papel la mina del lápiz; la plancha una vez grabada al ácido, permite obtener pruebas que parecen dibujos originales a la mina de carbón.

Litografía. Sobre una piedra calcárea de grano muy fino (piedra litográfica), el artista dibuja con un lápiz especial muy graso o con tinta litográfica. El trazo se fija después sobre la piedra mediante una solución de ácido nítrico, de forma que la tinta solo se adhiere a esas partes y es rechazada por el resto de la superficie. La litografía inventada en 1796 por el alemán Senefelder, fue utilizada con frecuencia durante el siglo XIX (Delacroix, Géricault, Daumier) y, a partir de Toulouse-Lautrec que con ella creó el arte del cartel moderno, se ha convertido en una técnica usada por casi todos los artistas contemporáneos.

2.9.1.4 Técnicas de fotografía.

La fotografía es el arte de obtener de imágenes visibles de un objeto y fijarlas sobre una capa de material sensible a la luz. En sentido tradicional, la fotografía utiliza la acción de la luz para realizar en haluros de plata cambios invisibles que se hacen visibles por acción de un revelador; o bien son visibles directamente por ennegrecimiento (impresión directa). La mayor parte de la fotografía pertenece al primer grupo, y la función del revelador consiste en convertir en plata metálica el haluro de plata impresionado. El proceso fotográfico comprende varias operaciones sucesivas. Primeramente se ha de formar la imagen en la cámara o máquina fotográfica, donde se impresionará mediante la luz una superficie sensibilizada, llamada Clisé, placa, película o filme. A continuación se han de poner de manifiesto las partes impresionadas de la sustancia sensible por eliminación de las no impresionadas, lo que se consigue mediante el revelado. Las películas se revelan en un cuarto oscuro con luz verde o roja, como revelador se usan productos altamente reductores. Posteriormente se trata la placa con una solución de hiposulfito sódico a fin de que se haga insensible a la luz, con esta operación llamada fijado, se consigue una reproducción negativa estable del objeto impresionado, en las que las partes claras del objeto corresponden a las oscuras de la reproducción y viceversa. Con el negativo, y por exposición a la luz, se obtiene por transparencia otra imagen sobre un papel sensibilizado, que a su vez se revela y se fija, con lo que se consigue una reproducción negativa del negativo y por lo tanto positiva del objeto impresionado, terminando así el proceso.

Fotografía en blanco y negro. La que reproduce imágenes empleando solo acromías, puesto que los objetos reproducidos solo se presentan en blanco, negro y grises.

Fotografías en color. La que trata de reproducir los colores naturales por mezcla de tres colores básicos, para ello se aplica dos procedimientos: Métodos aditivos. Los colores se obtienen añadiendo rojo, azul y verde en cantidades iguales a las que hay en el objeto original, hay tres técnicas principales.

De proyección triple. Consiste en obtener tres imágenes monocromáticas del objeto en los tres colores fundamentales y, superponiéndolas, reproducirlo en su colorido original.

De pantalla. Se cubre la placa con una capa de diminutos elementos azules, verdes y rojos y sobre ellos se da una placa de emulsión pancromática. La exposición a través de elementos coloreados y el revelado dan una imagen positiva en blanco y negro, con una densidad determinada por el color del original. La observación directa de la combinación proporciona una reproducción en color.

De película lenticular. En esta técnica se usa una película que lleva incrustada unas lentes diminutas que quedan frente al objetivo de la cámara; esta lleva a su vez un filtro tricolor de bandas. El revelado se hace por inmersión, y la fotografía que resulta es una imagen del filtro con una densidad que corresponde al color del objeto en aquel punto. La proyección a través de otro filtro de bandas da una reproducción en color. Este método se emplea en la televisión a color.

Métodos Sustractivos El objeto se fotografía con luz roja, verde y azul. Al igual que en los métodos aditivos, pero a partir del negativo, se obtienen los positivos mediante colorantes o pigmentos de los colores complementarios a los fundamentales (o sea cian, magenta y amarillo, respectivamente), y los tres positivos coloreados se examinan en superposición sobre película transparente o sobre papel blanco. Los métodos aditivos se han usado para las películas cinematográficas en color, y uno de ellos, el de películas lenticulares, proporcionó las primeras películas de aficionados en 16mm, pero en la actualidad se prefieren los métodos sustractivos. El Tecnicolor, que es un procedimiento más general de películas a color, se concibe por inhibición del colorante, obteniendo los negativos de separación en una cámara con división de haz.

Tipos de Fotografías

Fotografías Estroboscópicas. La que consiste en una toma de fotografías en una o varias exposiciones mediante destellos luminosos producidos por descargas eléctricas. La principal característica de esta fotografía es el corto tiempo de exposición, por lo que ha llegado a ser un poderoso auxiliar de la de la investigación para el estudio de fenómenos rápidos en ingeniería y en el campo científico.

Fotografías infrarroja. Aquella en que se utilizan placas preparadas con colorantes especiales sensibles a las radiaciones de hasta 13.000 Å. Se emplea para fotografiar a plena oscuridad, para registrar la distribución de temperatura

en la superficie de objetos.

Fotografía Ultravioleta. La que se basa en la acción de la radiación ultravioleta. Hay dos métodos. De Fluorescencia El objeto se ilumina por radiación ultravioleta. La cámara lleva un filtro especial que absorbe el ultravioleta reflejado y solo llega la fluorescencia visible a la película. De ultravioleta por reflexión. El filtro selecciona la radiación ultravioleta, que es la única que llega a la película. Se usan en técnicas de impresión, en espectrografía, microfotografía.

2.9.1.5 Técnicas vinculadas con la escenografía.

Arte y ciencia del montaje de la escena teatral y de su equipamiento con material escénico. Es una disciplina relativamente moderna en relación con la antigüedad del teatro. En Grecia y Roma no existían los decorados: los actores representaban sus papeles sobre un fondo invariable de arquitectura neutra. Los estudios en perspectiva en la pintura del Renacimiento llevaron a la construcción del espacio plástico del cuadro en forma semejante al cubo escénico de nuestros teatros actuales, e influyeron asimismo en los ensayos de construcción de edificios destinados a teatro, entre los que hay que citar al célebre teatro olímpico de Vicenza, construido hacia 1580 por Palladio.

Pese a ello, las salas teatrales siguieron siendo escasas durante los siglos XVII y XVIII. En el Siglo de Oro español las comedias se representaban con gran simplicidad de recursos escénicos y lo mismo sucedía en el teatro clásico francés, en el que las reglas de la unidad de tiempo y lugar impedían el desarrollo libre de la escenografía. En cambio, las óperas y los ballets ofrecían la ocasión de realizaciones complicadas en la que desempeñaba un papel importante la tramoya y los artificios. Un centro importante de desarrollo de la escenografía barroca fue Bolonia.

Al ser la escenografía un sistema constructivo y artístico que enlaza el espacio al ocupante y a su vez a estos, con el espectador, no es una actividad aislada, sino que está relacionada íntimamente con distintas ciencias, técnicas e incluso artes. Mencionaremos su relación con ramas de estudio muy importantes y la vinculación con cada una de ellas.

Participa con la ARQUITECTURA, en el proceso de diseño, construcción y ornamentación.

La LUMINOTÉCNIA que le permite producir efectos especiales, resaltando una escena o un personaje.

La ACÚSTICA para producir énfasis a las voces o mejorar la apreciación de una melodía, en el caso de un concierto.

La SICOLOGÍA, puesto que en muchos casos la escenografía va enfocada a un público en especial. Por eso es necesario explorar la mentalidad del espectador para poder utilizar los elementos adecuados en la transmisión del mensaje.

En el caso de una obra musical, la escenografía debe estar de acuerdo con el tipo de COREOGRAFÍA, especialmente si el montaje es del tipo asociativo e implica que debe participar a través de sus formas y estructuras con la obra en cuestión. Para ello el proyecto montado debe ofrecer resistencia, seguridad y realismo.

La PUBLICIDAD como técnica de mercadeo y venta cuyo principal objetivo es traer consumidores y esto no se consigue con un producto aislado, por lo que hay que incluir la producción dentro de un escenario que albergue el mensaje publicitario.

El DISEÑO GRÁFICO POR ORDENADOR, especialmente en los casos en que se necesita crear efectos especiales o insertar imágenes en el techo falso o en la pared del fondo.

La ILUSTRACIÓN especialmente cuando la escena plantea el uso de paneles decorativos en el cual se emplean diversas técnicas de pintura y de diseño.

2.9.6.7. Las Técnicas gráficas. Se entiende por artes gráficas las técnicas del dibujo o la pintura que permiten realizar figuras sobre una superficie, a partir de la que es posible hacer reproducciones, normalmente sobre papel. Hay que distinguir entre el grabado, esencialmente manual, y los procedimientos mecánicos (fotograbado, heliograbado, offset, etc.). El grabado, según su carácter técnico, puede ser en relieve, que se efectúa casi siempre sobre madera o materiales plásticos; en hueco, que se realiza sobre planchas de metal, acero, cobre y cinc generalmente, o en impresión plana gráfica).

Grabado en relieve. El grabado en madera (xilografía), que es el método más antiguo de impresión, consiste en dejar en relieve sobre un taco de madera (sin fibras, cortado de manera regular y bien alisado en su superficie) la parte dibujada que será la que luego quede impresa, rebajando con cuchillo o lanceta la parte que debe quedar blanca. En el siglo XIX surgió el grabado llamado de cabeza (porque la madera se corta en el sentido transversal de la fibra), de ejecución

más rápida. El grabado en Linóleo no resiste la impresión de grandes tiradas y no es lo suficientemente compacto y duro como para permitir las filigranas del buril, pero hace posibles los fuertes contrastes de blanco y negro.

Hueco-grabado. El grabado al buril es, quizá, el que exige una mayor seguridad en el dibujo. El metal empleado para grabar con buril es, generalmente, el cobre rojo, cuyas planchas, una vez bien aplanadas, se frotan con greda y agua limpia hasta que queden bien pulidas; luego se bruñen y, finalmente, se graba sobre ellas la figura, al revés o como vista en un espejo, excavando las planchas con un buril, que da trazos gruesos o con punta seca (aguja de punta cónica que da trazos más finos); también suele emplearse una especie de tenedor que hace líneas muy finas y muy juntas (mezzotinto); a continuación se llenan las partes huecas con tinta, que es absorbida al aplicar un papel poroso. Para grabar al aguafuerte se aplica una capa de barniz resistente a los ácidos (resina, betún) sobre la plancha y sobre él se graba la escena con buril o estilete; al someter la plancha a corrosión mediante ácidos y otros corrosivos químicos que en sucesivas inmersiones actúan sobre el metal no protegido por el barniz, se consiguen bellas gradaciones de claroscuro según la mayor o menor intensidad de las mordeduras del ácido. Además de estas técnicas, existen otras derivadas del aguafuerte: el puntillado, que consiste en grabar medio de puntos más o menos separados en lugar de rayas, con buril o punta seca; el grabado imitación de lápiz, el grabado a la manera negra, el grabado a la aguada, que imita el dibujo lavado a tinta china; y el grabado al aguamarina, muy utilizado como complemento del aguafuerte, que se ejecuta depositando sobre la plancha una sustancia pulverizada a modo de red microscópica, las partes que han de quedar blancas en la figura se recubren con un pincel de una sustancia resistente a los ácidos, y el resto se corroe en el baño entre las mallas de la red y adquiere una estructura de pequeños agujeros muy juntos, que en la impresión producen una figura de tonalidad grisácea con matices muy finos.

Impresión plana. El procedimiento normal de impresión plana o por contacto es la Litografía, que consiste en dibujar con un cuerpo graso sobre una piedra calcárea, la llamada "piedra litográfica". Los trazos grasos quedan fijos en la piedra, que, una vez lavada con agua gomosa y ácido nítrico, queda impedida para recibir ninguna otra sustancia grasa, sucediendo lo contrario con las partes dibujadas que estarán aptas para recibir las tintas grasas de la impresión. El offset es hoy el procedimiento más corriente de impresión plana.

3.1.1. Marco conceptual

Cuando conceptualizamos sobre arte, nos referimos a la obra humana, que mediante gráficos, sonidos o escritura, expresan con intención estética, la realidad circundante o el producto de una imaginación creativa que lo transforma, en busca de un mensaje que evoque belleza.

El arte es un hecho básicamente creativo, consciente, voluntario y de valor estético universal. Estas características son fundamentales dentro de la estructuración de la creación artística

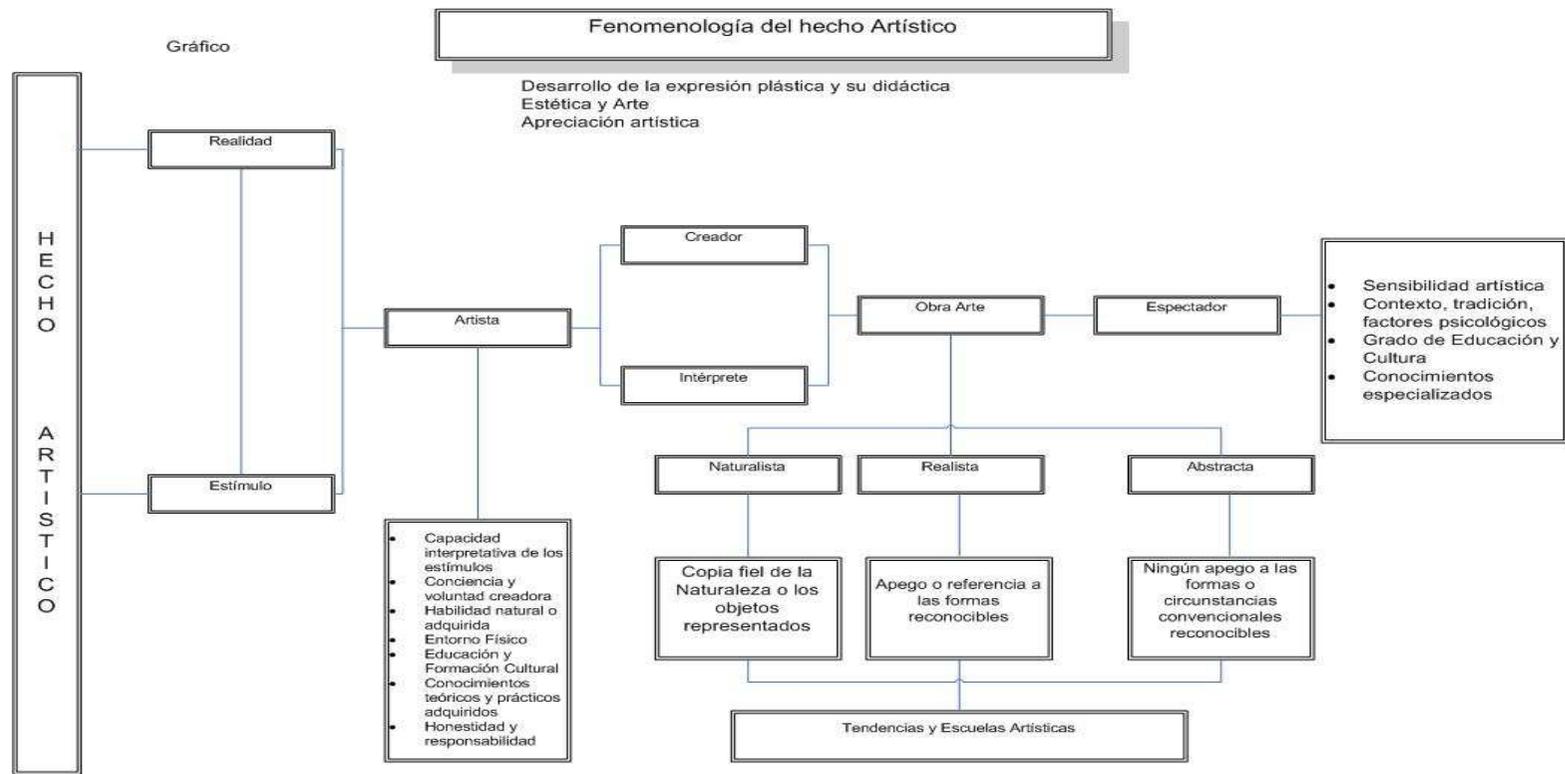
Los conceptos de arte y belleza han evolucionado a lo largo de la historia. Así de la fidelidad absoluta de las formas, que supone habilidad o artesanía, se ha evolucionado hacia maneras expresivas más libres, que amplían las posibilidades de creación por parte del artista y; del criterio de lo formal y lo armónico, que es lo bello, se ha evolucionado hacia lo conceptual y lo imaginativo. Del disfrute puramente sensorial, se ha cambiado hacia lo bello intelectual, que supone un disfrute espiritual más alto, enmarcándose, eso sí, dentro de la calidad estética que los artistas procuran lograr en sus obras.

La creatividad humana puede encasillarse en tres grandes grupos: Ciencia, Arte y Tecnología. La ciencia estudia y sienta las bases de los principios universales logrados en la investigación del mundo que nos rodea, el Arte crea nuevas cosas no presentes ni existentes antes y, la Tecnología aplica los principios y conocimientos científicos para desarrollar métodos o cosas para el servicio de la humanidad. La Tecnología sere por igual a la Ciencia y al Arte.

Los conceptos más comunes hacen referencia casi siempre al hecho de que el arte busca lograr belleza. Pero estas definiciones son incompletas y a que el proceso artístico es más complejo.

El hecho artístico es a la vez, una realidad producto de un estímulo que al llegar al artista genera, el acto de creación e interpretación de la obra de arte.

Figura 1: Fenomenología del hecho artística
Fuente: Romero, (2005)

El arte es la actividad creadora del ser humano con la intención estética, esto es, con la finalidad de llevarnos un mensaje que vaya dirigido por intermedio de nuestros sentidos hacia nuestro intelecto. Este mensaje agradable puede hacernos sentir emociones en forma directa o producirnos evocaciones de cosas o situaciones de manera indirecta. El mensaje artístico llega mediante el acto llamado Mimesis, esto es la transcripción fiel de las cosas, objeto, sujeto o situación, como son en la realidad; por sugerencia, si la obra de arte es capaz de sugerirnos cosas o situaciones no presentes en la obra artística; o por asociación de ideas, esto es por la evocación de ideas contiguas, vecinas, paralelas al tema trayendo a nuestra mente ideas de carácter abstracto. El arte es producido por el hombre creador (artista tomando los elementos de su medio ambiente, de su época, utilizando para ello su sensibilidad frente a los hechos de las cosas; pero también puede tomarlo de su interior, de su pensamiento, de su memoria, en donde tiene almacenada mucha información que ha venido recogiendo desde su pequeña infancia. Todo lo que el artista ve, analiza o imagina se plasma o materializa en la obra de arte.

Pero todo lo que el hombre creador convierte en Obra de Arte, es el producto de su formación en una determinada época en que vivió y refleja forzosamente su tiempo con todas sus satisfacciones, problemas, conflictos o dramas.

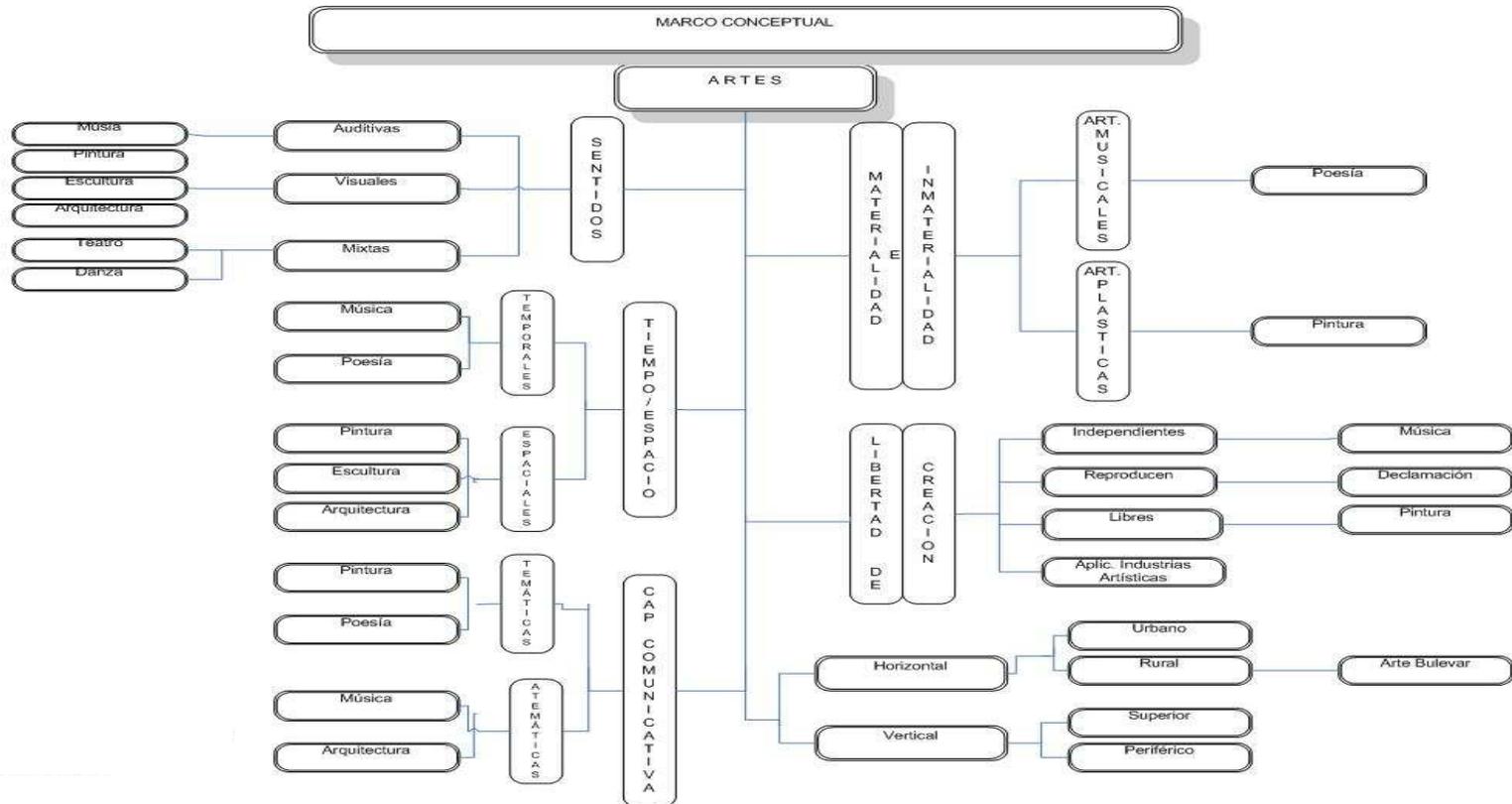
El Arte es básicamente creación. Es un hecho voluntario, consciente, con un sentido estético y de valor universal. Sin libertad para poder crear, la obra se convertiría en un trabajo de encargo y no reflejaría el deseo creativo del artista. Sin una conciencia creadora no se concebiría como el reflejo del ser humano normal y no pasaría a ser sino una excentricidad. Sin valor estético no cumpliría su función de llegar a nuestros sentidos y a nuestro intelecto en forma emocional y, sin valor universal, la manifestación artística solo tendría valor regional o folklórico.

Existen varias clases de arte según la forma en que se manifiestan o transmiten a los demás. La literatura se expresa mediante la palabra escrita y dentro de ellas encontramos variantes como la novela, el ensayo, el relato, el cuento la poesía, etc. La música, se expresa mediante sonidos o notas armónicamente combinados para producirnos agradables melodías. También dentro de ellas hay variedad de formas expresivas. Otro gran grupo comprende

las llamadas Artes Visuales, o sea aquellas que percibimos a través de nuestra vista. Dentro de las Artes Visuales existe una subdivisión que abarca a las llamadas Artes Plásticas. Dentro de las que están la Pintura, el Dibujo, La Escultura, las Artes Gráficas y otras modalidades. También existen las artes de la Representación, esto es, la que determinados artistas intérpretes realizan en base a lo que el creador ha hecho, por ejemplo: Un artista compositor ha escrito una partitura musical, pero una orquesta sinfónica o un cantante lo ejecuta o interpreta esa obra; un escritor escribe una obra para teatro, pero un actor representa un papel de un personaje que consta en la obra original. Las Artes de la Interpretación depende de otras y la calidad de artista depende de la forma en que realiza su interpretación.

Las llamadas Artes Plásticas son aquellas que son ejecutadas personalmente por el artista mediante sus manos o utilizando instrumentos propios y distribuyendo los materiales o colores según lo indica su imaginación o capacidad creativa. En las artes plásticas se funden o complementan la habilidad manual y la capacidad creativa. La simple habilidad manual no significa creación, sino artesanía, facilidad para ejecutar o repetir un modelo determinado. Arte= Creación; Artesanía= habilidad

La clasificación general de las Artes visuales comprende grupos, que a su vez, tienen divisiones.

Figura 2: Esquema de marco conceptual: artes
Fuente: Matila, (1989)

3.1.2. Marco estructural

Dentro de las investigaciones realizadas en las carreras de artes visuales a nivel nacional e internacional hemos observado que el sector social en el que se desenvuelve el artista plástico se estructura casi siempre dentro de los mismos parámetros.

Para el caso del Ecuador la estructuración se produce de la siguiente manera:

Sector Público: Ministerio de Educación del Ecuador, Ministerio de Cultura, Direcciones provinciales de Cultura del país, Fondo Nacional de la Cultura del Ecuador, Consejo Nacional de la Cultura del Ecuador, Fondo Nacional de la Cultura del Ecuador, Instituto Nacional del patrimonio cultural del Ecuador, Consejo Nacional de la cultura del Ecuador.

El Presidente de la República, declaró como política de Estado

El desarrollo cultural del país y creo el Ministerio de Cultura como organismo rector de la política pública del área. La Ministra Erika Silva Charveten el período comprendido entre enero y diciembre de 2011, trabajó en el desarrollo de las políticas públicas estratégicas y en la organización sistémica del sector que posibiliten superar su tradicional dispersión y cumplir así con el mandato constitucional de crear el Sistema Nacional de Cultura.(Art.1. Decreto ejecutivo No 437 de Junio del 2007. Registro Oficial No 120)

La actual política de ruptura del Ministerio de Cultura posibilitó darle a la cultura el espacio que no tuvo en la historia del Ecuador en el Siglo XX que marcó la continuidad de la herencia colonial caracterizada por creencias y prácticas eurocentristas, elitistas racistas por la persistencia del tradicionalismo ideológico. Además, buscó terminar con la asignación discrecional de recursos y espacios públicos que caracterizaron la relación esporádica, clientelar y sin planificación que tenía el Estado con los gestores culturales.

La definición de la misión y visión del Ministerio de Cultura constituye un

avance significativo en el área cultural, a lo que se añade la definición de cuatro ejes programáticos que le permitirán cumplir con sus objetivos estratégicos. Estos son: Descolonización del saber y del poder como afirmación y fortalecimiento de lo nuestro, de lo que ha sido subalternizado o negado por la colonialidad del poder y del saber; Derechos culturales orientado a garantizar el acceso a los bienes, servicios y recursos públicos para la cultura por parte de la ciudadanía en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación; Emprendimientos culturales orientado a la producción y difusión de mensajes y bienes culturales en el marco de un tejido industrial de producción y circulación masivos; y, Nueva identidad ecuatoriana contemporánea para la recuperación y revalorización de las identidades que permitan generar una nueva y positiva autopercepción colectiva sobre lo que significa ser ecuatoriana y ecuatoriano. Adicionalmente se definieron como ejes transversales, la interculturalidad, la equidad integral, el posicionamiento internacional y el fortalecimiento institucional cultural.

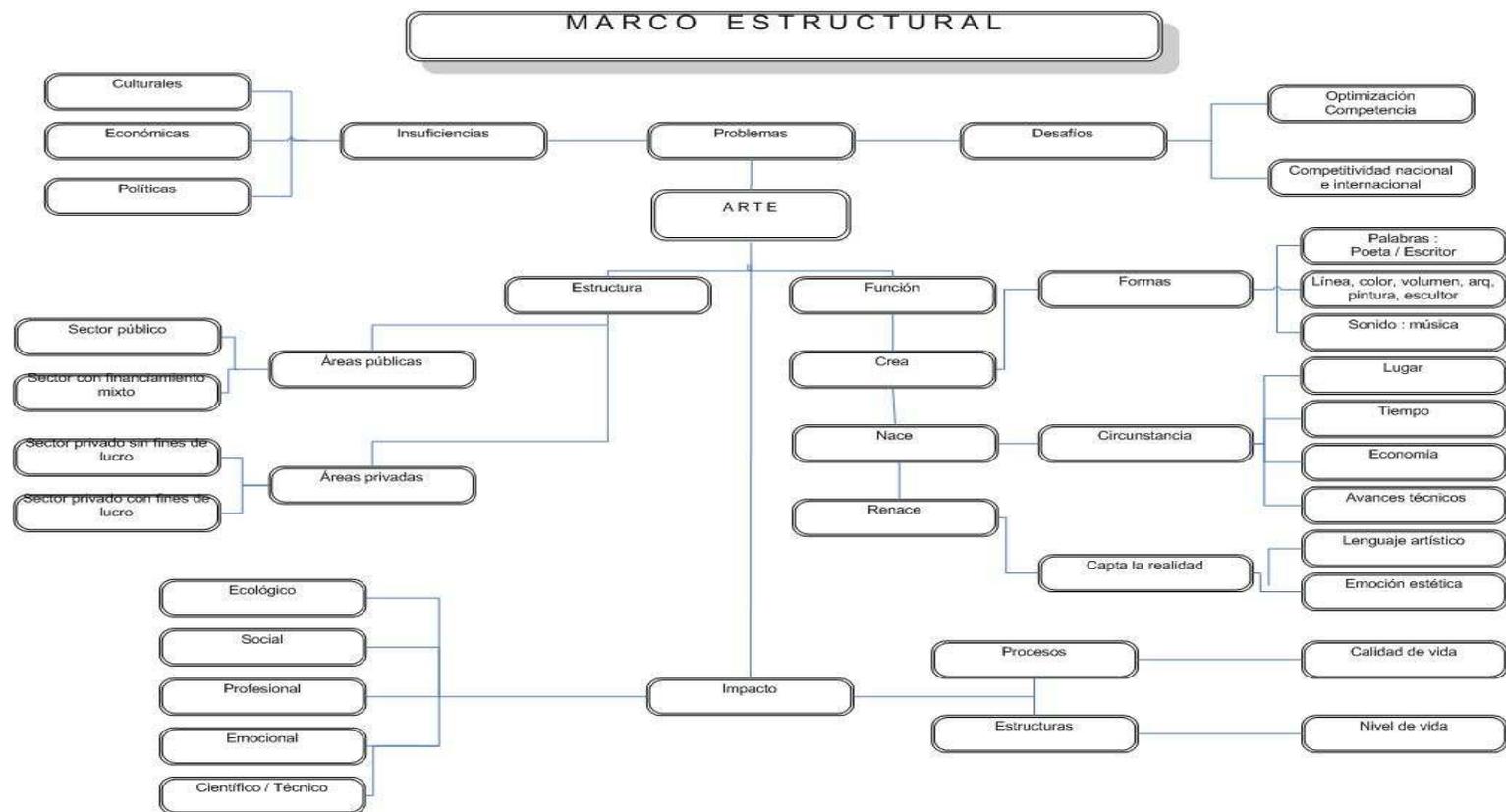
Para fortalecer el Sistema Nacional de Cultura el Ministerio de Cultura estableció un nuevo modelo de gestión que incluye las Subsecretarías de Patrimonio Cultural; Memoria Social; Artes y Creatividad; Emprendimientos Culturales e Identidades Culturales que tienen como propósito ordenar la gestión y la inversión cultural, descentralizar los servicios culturales, democratizar los espacios públicos y fortalecer la capacidad de respuesta a la ciudadanía y a los emprendedores culturales. Este proyecto está alineado con el objetivo de la Agenda Sectorial de Patrimonio de incrementar los niveles de madurez institucional en las entidades públicas pertenecientes al Sector Patrimonial (2011 – 2013) en lo que tiene que ver con incrementar la eficiencia operacional, incrementar el desarrollo del talento humano, incrementar el uso eficiente del presupuesto.

Sector con financiamiento Mixto. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, MAAC, Dirección de cultura y promoción cívica de Guayaquil, Municipio. Museo Antropológico del Banco Central del Ecuador, Guayaquil, Quito y Cuenca. Programas del Banco Central del Ecuador y actividades de apoyo a la cultura y el desarrollo humano.

Servicios Privados sin fines de lucro. Desarrollo cultural y gestión en Centros Históricos. FLACSO, Sociedad de autores y compositores del Ecuador

SAYCE, Centro cultural ABYA YALA, Centro Cultural afro-ecuatoriano, Fundación Centro Cívico, Fundación Centro de estudios Interamericanos CEDEI.

Sector Privado con fines de lucro. Teatro Centro de Arte, Guayaquil, Teatro Bolívar, Quito, Fundación Guayasamín, Fundación Caspicara, Museo de Arte Contemporáneo, Museo Municipal de Guayaquil, Museo Nacional del Banco Central del Ecuador. Teatro Sánchez Aguilar.

Figura 3: Esquema de marco estructural: arte
Fuente: Feraud; Torres, (2010)

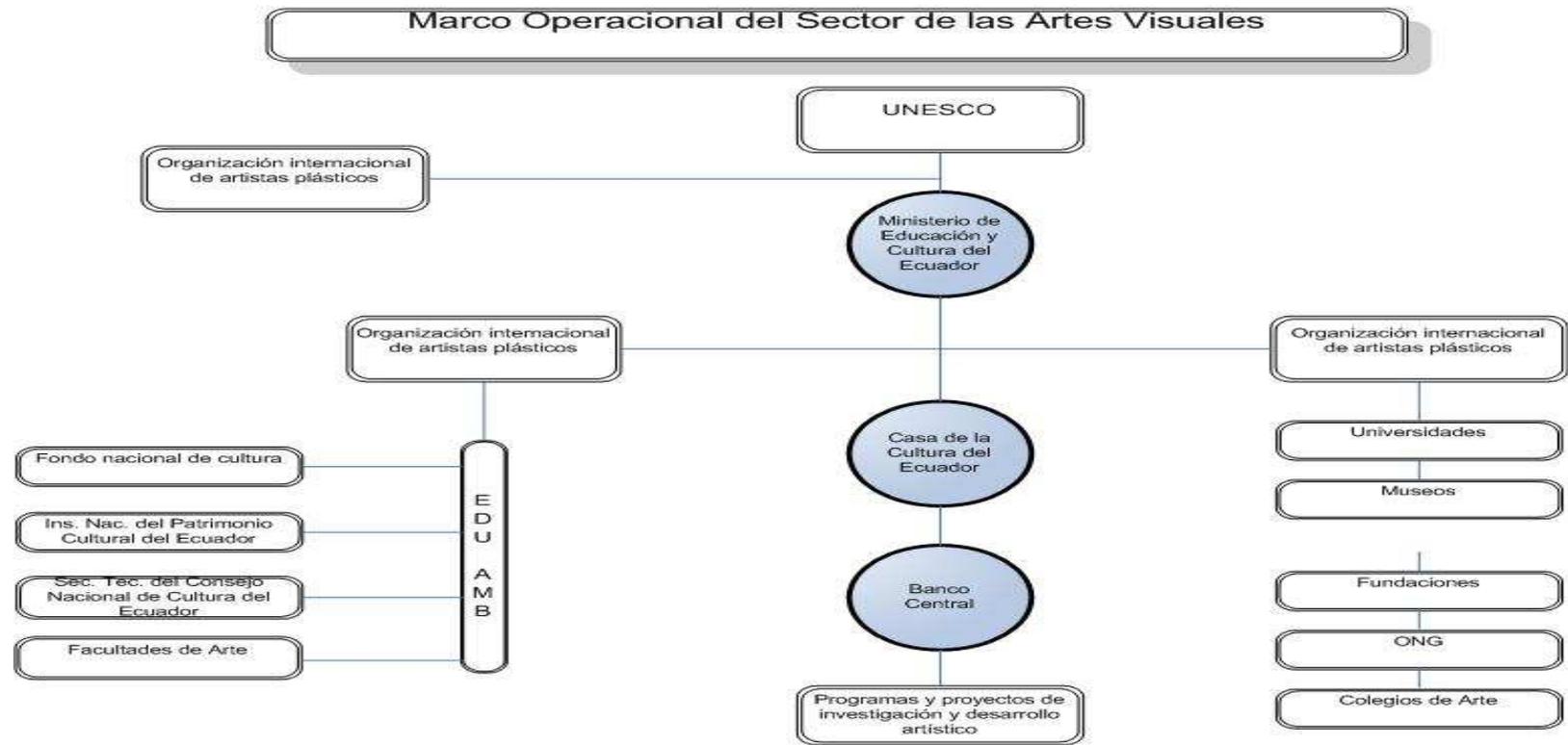
3.2. Marco operacional

La cobertura nacional de servicios y programas de artes visuales que constituyen el marco operacional del sector en que se desenvuelve la actividad del artista plástico, están generados por ciertas estrategias de desarrollo, que regulan dicha gestión; y además, su implementación se haya suscrita a determinados ámbitos de acción.

Las estrategias de desarrollo son generadas por entes externos como la UNESCO, La Organización Internacional de Artistas Plásticos, y también por organismos propios como el Ministerio de Cultura del Ecuador, Casa de la Cultura de Quito Guayaquil y Cuenca, Banco Central del Ecuador, de Guayaquil y Cuenca, Fondo Nacional de la Cultura, Instituto Nacional del Patrimonio Cultural del Ecuador, Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Cultura del Ecuador, Dirección Nacional de desarrollo cultural del Ecuador, las Facultades de Artes, las Carreras de Artes plásticas, Los Colegios de Artes y también por las tendencias del sector cultural.

La acción del Artista como en el privado, abarcando el campo del arte, de la investigación, de la Plástica, se lleva adelante tanto en el sector público asistencia técnica y de la educación, ya sea esta para la formación profesional o para la capacitación específica.

Así, los municipios, ministerios, fundaciones, ONG, universidades, institutos tecnológicos y colegios secundarios y técnicos, constituyen el ámbito público en el que se desenvuelve el trabajo del artista plástico, que por otro lado, en el campo privado se desempeña en compañías de arte, fundaciones, institutos tecnológicos, centros educativos privados y colegios técnicos, de nivel medio y básico.

Figura 4: Marco operacional del sector de las artes visuales
Fuente: Caja, (2001)

3.3. MARCO LEGAL

El desarrollo del Proyecto de Carrera está estructurado dentro de las normativas legales que establecen la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Estudios Superiores.

Donde se establece que: 1. “El sistema de educación superior se regirá por: Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus diferentes actores con la Función Ejecutiva. 2. Un organismo técnico de acreditación y aseguramiento de instituciones, carreras y programas, que no podrán conformarse con representantes de las instituciones objetos de regulación”²⁶

Que el artículo 169 literal J de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece que es atribución y deber del Consejo de Educación Superior: “Aprobar la creación de carreras y programas de grado y postgrado en las Instituciones Universitarias y Politécnicas”

Que en ejercicio de las facultades previstas en los literales J y U del Artículo 169 de la referida Ley, el Consejo de Educación Superior, mediante resolución RPC-SO-03-014-2012, adoptada en sesión ordinaria decima cuarta, desarrollada el 18 de Enero del 2012, expidió el “Reglamento de Presentación y Aprobación de Carreras y Programas de grado y postgrado de las Universidades y Escuelas Politécnicas” el cual tiene por objeto establecer las normas que rigen la presentación y aceptación de proyectos y carreras de grado y postgrado hasta el nivel de maestrías a ser impartidos por las Universidades y Escuelas Politécnicas.

La estructuración y organización académica de la Carrera de Artes Visuales, está tomada dentro de las normativas establecidas por las

---

²⁶ Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador

leyes ecuatorianas. Por lo que el proyecto es viable para su aplicación y desarrollo en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil

CAPITULO 3

3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DEL ARTE

3.4. EL ARTE A NIVEL NACIONAL Y EN GUAYAQUIL

Se puede decir que el hecho histórico que da inicio al arte ecuatoriano se da a partir del triunfo de la Revolución Liberal el 5 de Junio de 1895; esta situación política influyó más en el aspecto ideológico que en lo social y económico; la liberación de los ciudadanos de la influencia religiosa, tuvo una gran transformación en la mentalidad de la sociedad ecuatoriana y latinoamericana. Es en este cambio de escenario que los artistas ecuatorianos viajan a estudiar en Europa, vinculándose a sus vanguardias artísticas, pero todo el aprendizaje recibido lo implementaron a su regreso al país, no como una copia de la vivencia recibida, sino más bien con un estilo propio vinculado a sus raíces ancestrales.

Se citan tres hechos culturales que muestran que el arte ecuatoriano en el siglo pasado, tuvo características notorias. El primero es el pasillo ecuatoriano, este fue la aclimatación de una forma musical que relacionó la sensibilidad musical con formas poéticas modernistas, lo que puso en su tristeza y nostalgia el toque indigenista andino, que se difundió más allá de las regiones de nuestro país, unificándonos a nivel internacional. Los artistas que internacionalizaron nuestra música, son parte del patrimonio cultural moderno.

La pintura indigenista, fue la segunda expresión del modernismo en el país. El trabajo del pincel y la temática misma de esta corriente, son actuales. El recurso expresivo que los artistas colocaron en sus lienzos, manifestaba a los personajes que por su etnicidad y su condición de explotados, fueron hasta ese momento invisibles en los cenáculos de la estética moderna. Su presencia no solo los sacó de la sombra, sino que los elevó a reivindicar sus derechos y sus visiones del mundo.

Una tercera forma, también definitoria, se da por la expresión literaria de los treinta, donde nuevas maneras de narrar se hicieron presentes como la voz de los sujetos históricos que desde el fondo del tiempo dejaron oír su voz por primera vez.

A principio del siglo XX, la literatura ecuatoriana se eleva a un nivel importante con varios escritores y poetas guayaquileños, entre los cuales encontramos a los que conformarían el “grupo de Guayaquil” integrado por De La Cuadra, Gallegos Lara, Pareja Diezcanseco, Aguilera Malta y Gil Gilbert; y a los que conforman el de la “generación decapitada” el guayaquileño Medardo Ángel Silva, Humberto Fierro, Arturo Borja y Ernesto Noboa.

En lo que respecta al arte en Guayaquil, este ha estado expuesto a movimientos y transformaciones, debido en gran parte a las migraciones tanto internas como externas, al continuo crecimiento de la urbe, a su diversidad multirracial y a su posición de eje comercial del país. En 1981 se creó la Escuela de Artes y Oficios de la Sociedad Filantrópica del Guayas por iniciativa privada. Esta institución preparaba a artesanos calificados y graduaba a dibujantes y litógrafos; es decir, exponentes de las “artes mecánicas” o “industriales”, así como a músicos. En efecto, el arte moderno estaría “ad portas”, tanto por la dinámica interna de experimentación en el campo de las “bellas artes” como por el desarrollo de las visualidades modernas que abrieron espacio a la actividad laboral de los nuevos artistas: dibujantes, caricaturistas, litógrafos, fotograbadores, todos ellos vinculados a la Escuela de Artes y Oficios de la Sociedad Filantrópica del Guayas, la legendaria “universidad del pueblo”.

En lo relacionado a la formación académica en Artes, también ha tenido sus momentos de crecimiento y expansión pero es indudable que las políticas del gobierno de Eloy Alfaro que apuntaron al cultivo de las artes, las letras y las ciencias, fueron determinantes para el desarrollo del arte nacional, en el marco del establecimiento del Estado laico. Así, se destinaron fondos para la creación de escuelas de artes y oficios de enseñanza libre y gratuita, lo que propició la institucionalización definitiva de la Escuela de Bellas Artes, de Quito, que se inauguró en el gobierno de Leónidas Plaza Gutiérrez, el 24 de mayo de 1904. (Diario El Universo 2004)

En tiempos actuales el Ministerio de Cultura inauguró la Universidad de las Artes, espacio que, sin duda, será de gran trascendencia para el mejoramiento de la educación artística en Guayaquil y el país.

La ciudad de Guayaquil, la más grande del Ecuador, históricamente y por su condición natural de puerto, ha sido una ciudad comercial, donde la mayoría de sus ciudadanos han vivido y se han desarrollado dentro de este aspecto. La década de los 80, donde se inicia en el país una época que privilegiaba las condiciones del mercado para todos los aspectos humanos, incluso para la educación, despierta el interés mercantil en el futuro profesional. La elección de una carrera universitaria para muchos iba más allá de los gustos y aptitudes que se puedan tener. Pensar que este podría ser uno de esos casos donde se entra en la dicotomía de si la demanda genera la oferta o viceversa; lo que es cierto es que fue en este periodo donde comenzó a existir un gran número de carreras universitarias de tipo comercial en detrimento del arte y su profesionalización que históricamente ya venía siendo relegado.

Para aquellos grupos que aun siendo minoritarios, tenían la ilusión de formarse en artes, los problemas para cumplir sus propósitos no se hacían esperar, la escasa formación artística, el desconocimiento de la población respecto a las alternativas de estudio en esta área y la ausencia de conciencia social relacionada con la importancia que tiene la formación de artistas para generar cambios sociales, generó poca predisposición de aquellos que tenían las aptitudes y quizá los sueños, pero que ante la incertidumbre de un futuro profesional lo descartaban. Por otro lado, el poco interés de las instituciones educativas de nivel superior de ofertar carreras universitarias relacionadas con el arte, puesto que en ese momento no era el enfoque del mercado ni del estado.

Entre mayo y junio de 2012 el Ministerio de Cultura realizó una encuesta a una muestra de 600 estudiantes de colegios y a 300 estudiantes de institutos de Quito y Guayaquil, entre los principales resultados que se obtuvieron según el estudio, se dice que la actividad artística está precarizada en el mercado laboral y que se concentra principalmente en Quito y Guayaquil. Por ende se podría decir que las capacidades artísticas de la población son limitadas a nivel profesional.

3.5. ANÁLISIS DE LA OFERTA ACADÉMICA

Para hacer el análisis de la oferta académica se recurrió a técnicas de escritorio por medio del análisis y revisión de fuentes de datos secundarios. Se han revisado estudios previos realizados por Senescyt en el 2010 y por el Ex Conea en

el 2009 cuando a nivel de gobierno se hicieron las evaluaciones a las universidades e Institutos de Educación Superior. También se revisó el estudio realizado por la Universidad de las Artes antes de su creación. Adicionalmente se revisó la oferta académica de las universidades e institutos de Guayaquil en cuanto a carreras profesionales de arte. Como tercer elemento en la investigación y para contar con datos primarios en este apartado, se realizaron 5 entrevistas en profundidad a autoridades o directores de carreras en universidades o institutos tecnológicos de carreras de arte.

3.5.1. Estudios previos de la oferta académica en artes

Como se mencionó en la justificación del problema, según las áreas de formación y de acuerdo a la base de datos de Senescyt, en el 2010 se ofertaban 71 carreras en universidades a nivel nacional relacionadas con arte, de estas el 49% eran en artes aplicadas, 16,6% en áreas de cine y artes audiovisuales, 11,7% en artes literarias, 9,7% en artes visuales, 7,6% en artes musicales y sonoras y 4,8% en artes escénicas. Por otro lado los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos ofertaban 93 carreras a nivel nacional en esta rama, siendo la distribución específica similar a la de las universidades. El 59% en artes aplicadas, 15% en carreras de cine y audiovisuales, 9,6% en artes musicales y sonoras, 8,6% en artes visuales y 7,5% en artes escénicas. También se suma a la oferta los conservatorios a nivel nacional, los mismos que tienen un 60% de sus carreras en la interpretación de instrumentos. Las demás carreras ofertadas por ellos tienen pesos similares y están el canto, la danza, docencia, música y tecnología.

Para el caso específico de Guayaquil la tendencia se mantiene, a nivel de educación superior, el 50% de las 18 carreras que se ofrecen en la ciudad relacionadas con arte son en artes aplicadas, el 22% (4 carreras) en artes cinematográficas y audiovisuales, 17% (3 carreras) en artes literarias, 5,5% (1 carrera) en artes escénicas y 5,5% (1 carrera) en artes musicales.

Por otra parte, la Universidad de las Artes para poder ser fundada en el 2010, hizo un estudio a 22 universidades a nivel nacional, 13 Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos y dos colegios técnicos para justificar su creación.

Algunos resultados interesantes de este estudio y que sirven para esta tesis al analizar el tipo de oferta existente en la actualidad relacionada con carreras de arte indican que, la oferta académica actual no tiene un objetivo claramente establecido. En la mayoría de casos, el arte es visto como un objeto más de mercado y no como un instrumento fundamental para el fortalecimiento cultural del país y la construcción de su identidad.

Se menciona sobre la inexistencia generalizada de perfiles de ingreso en carreras que requieren talentos propios de los aspirantes o de competencias previamente desarrolladas.

Otro punto a considerar de importancia es el cruce de roles en la enseñanza que tiene una universidad, un instituto y un conservatorio. Existen universidades que enfatizan lo técnico y relegan lo teórico, o institutos con alto contenido teórico de perfil universitario. En otros casos, se aprecian universidades, conservatorios e institutos que hacen los mismo. En general para la rama de las artes, la oferta académica actual hace mucho énfasis en lo técnico y tecnológico en desmedro de lo conceptual.

El estudio menciona que “se ha abandonado al arte como objeto de conocimiento, reflexión y práctica”. Indica que hay carreras con poco componente investigativo y poca vinculación con las comunidades.

En cuanto al contenido de las mallas, se mencionan contenidos muy “eurocentristas” con una matriz cultural dominante de la época de la colonia.

Como indica el PNBV en su diagnóstico relativo a la educación superior se destaca que a pesar de un crecimiento de la oferta en las Instituciones de Educación Superiores que suman 337, solo el 28,2% (95) ofrecían carreras de artes, (41 universidades, 47 institutos y 7 Conservatorios); a pesar de eso, la mayoría de estas instituciones no cumplen con la alianeación a las políticas públicas de educación superior y a los objetivos nacionales de desarrollo.

Las tres instituciones que han venido ofertando educación superior en artes en el Ecuador pueden ser de tipo público, particulares autofinanciadas y cofinanciadas según su tipo de financiamiento. De acuerdo a la base de datos de

Senescyt 2010, la mayoría de las 41 universidades que ofrecían carreras de arte, 18 eran privadas autofinanciadas, 16 públicas y 7 cofinanciadas como se puede ver en el cuadro a continuación.

Tabla 1

Ecuador: Número de IES que oferta a carreras de artes según total y tipo de IES (2010)

IES	Número total de IES	%	Número de IES que ofertan	%	Participación Artes frente al total	Tipo de IES que oferta Artes					
						Pública	%	Particular autofinanciada	%	Particular cofinanciada	%
Universidades	57	16,9 %	41	43,2 %	71,9%	16	44,4 %	18	36,0 %	7	77,8 %
Institutos técnicos	48	14,2 %	3	3,2 %	6,3%	1	2,8 %	2	4,0 %		
Institutos tecnológicos	225	66,8 %	44	46,3 %	19,6%	16	44,4 %	27	54,0 %	1	11,1 %
Conservatorios superiores *	7	2,1 %	7	7,4 %	100%	3	8,4 %	3	6,0 %	1	11,1 %
Total	337	100 %	95	100 %	28,2%	36	100 %	50	100 %	9	100 %
						37,9 %		52,6%		9,5%	

*Para efectos de este diagnóstico se han contabilizado los conservatorios registrados en la base de datos del SENESCYT.

Fuente: Fuente de datos del SENESCYT, (2010)

En base a datos de la misma información de Senescyt se ha podido estimar que la oferta de educación en artes del país creció significativamente en los últimos 30 años. En 1982 existían 13 carreras ofertadas, para el 2006 ya existían 119 carreras, al 2010 eran 145 carreras las ofertadas a nivel nacional. Este incremento se debió a la oferta de universidades privadas autofinanciadas y cofinanciadas, tanto así que para el 2010, este tipo de universidades concentraban 103 carreras, es decir el 70,3% del total.

En relación a la oferta de carreras de artes por el nivel geográfico, se puede observar una tendencia desequilibrada a nivel nacional. Los datos de Senescyt 2010 indican que a esa fecha el 69,7% de las carreras ofertadas en arte estaban en la sierra. Al hacer el análisis en la ciudad de Guayaquil, al 2010 de un total de 861 carreras universitarias ofertadas, 18 se orientaban a artes. Este dato varía al revisar los datos de la Universidad Espíritu Santo, ya que ofrece 7 carreras adicionales a las

indicadas en Guayaquil pero que no se consideraron por estar en el cantón Samborondón.

A continuación se detalla en un cuadro el número de carreras ofertadas por tipo de universidad y las áreas de estudio de las artes. Es notorio que la oferta de artes visuales es escasa en todo tipo de universidades, por lo que se justifica la creación de una carrera específica para el aprendizaje profesional de este tipo de arte.

Tabla 2

Ecuador: Número de carreras de arte según áreas disciplinares de formación y tipo de universidad (2010)

Áreas	Tipo de universidad			Total	%
	Pública	Autofinanciada	Cofinanciada		
Artes aplicadas	17	35	19	71	48.9
Artes escénicas	2	4	1	7	4.8
Artes literarias	14		3	17	11.7
Artes musicales y sonoras	1	9	1	11	7.6
Artes visuales	7	5	2	24	16.6
Cine y audiovisuales	2	20	2	24	16.6
Otras			1	1	0.7
TOTAL	43	73	29	145	100.00
% según tipo de universidad	29.70	50.3	20.00		100.00

Fuente: Base de Datos SENESCYT, (2010)

Para finalizar el análisis de la oferta de carreras en artes se hace mención a la eficiencia terminal de universidad, es decir, la capacidad que tiene la institución de educación superior para graduar y titular a los estudiantes en las competencias ofertadas y en el tiempo estimado de la carrera. Para las carreras en artes y de acuerdo a fuente Senescyt, el total de graduados en el 2009 fue de 1.164 estudiantes y en el 2010 de 1.816, en lo que se evidencia un crecimiento del 56% del número de graduados. Así también la Senescyt registra que el 80% de las carreras en artes al 2010 tenía un sistema de seguimiento a sus egresados pero no hay parámetros que indiquen la calidad de ese seguimiento.

Así se podría concluir el análisis de la oferta de carreras en artes mencionando que no hay un sistema de formación artística definido y con objetivos claros, las carreras que se ofertan a nivel nacional y en Guayaquil son dispersas y

no contribuyen a la verdadera formación profesional de los artistas. Existe mayor oferta en las artes aplicadas. Las artes visuales muchas veces son invisibilizadas por las audio visuales y la formación profesional específica para estos últimos es muy escasa. No hay la suficiente conciencia social de parte del sistema universitario de la importancia de formar profesionales en arte y la contribución a la sociedad que estos dan.

3.5.2. La oferta académica en Artes en universidades e Institutos Superiores en Guayaquil.

En un mundo cada vez más globalizado donde por este término se ha entendido sobre todo la conexión planetaria a nivel mundial enfatizando las finanzas y el comercio, ciertas áreas del saber como las ciencias sociales, las humanidades y las artes, han perdido fuerza dentro de las ofertas académicas que ofrecen las universidades.

En Ecuador no es la excepción. Basta un simple análisis para saber que hay más carreras de económica, administración, comercio que música, danza o cine por dar un ejemplo. Pese a esto es digno rescatar que dentro de las 4 nuevas universidades emblemáticas que se han creado en los últimos años, una de ellas es exclusivamente de artes: LA UNIARTES²⁷. Aparte de esta hay otras universidades e institutos que también ofertan carreras en esta área que se analizan a continuación.

A) UNIARTES

En esta nueva universidad encontramos 5 escuelas: cine, literatura, escénicas, música y visuales. Actualmente hay una oferta en cuatro licenciaturas:

- Licenciatura en Cine y Artes visuales.- cuyo programa propone “los conocimientos, destrezas artísticas y técnicas a través de materias especializadas en el campo ‘cinematográfico’, tales como: producción, dirección, dramaturgia, imagen, sonido, montaje y crítica”²⁸. Dicho programa que tiene un fuerte enfoque teórico tiene una duración de 8 semestres.

---

²⁷ Las otras tres Universidades recién creadas son: YACHAY, IKIAM y UNAE, las dos primeras dedicadas a las ciencias exactas y la tercera a la educación.

²⁸ Toda la información de esta sección es tomada de portal web de dicha universidad.

- Licenciatura en Literatura: cuyo objetivo es “formar profesionales en literatura capaces de intervenir con excelencia académica, espíritu crítico, sensibilidad y compromiso social en la investigación, valoración, producción creativa, edición y gestión de las diversas expresiones literarias, incluyendo aquellas propias de la tradición oral y de lenguas ancestrales”. Esta licenciatura con un enfoque transdisciplinar e intercultural de ahí que se enfatiza en ciertas lenguas y literatura kichwua y shuar o portuguesa y brasileña. Tiene un fuerte componente en investigación y su duración es de 5 años.
- Licenciatura en Actuación Escénica, Licenciatura en Ciencias Teatrales (escénicas teatrales), Licenciatura en Danza Contemporánea, Danza Pluricultural y Danza Clásica (escénicas del Movimiento) buscan incidir en “el desarrollo de la conciencia y el imaginario social. El teatro y la danza, con sus formas expresivas esencialmente sensoriales, desarrollan sus propuestas en relaciones concretas de espacio-tiempo, en forma directa con el público, estimulando la percepción sensorial del espectador”. Tiene una duración de 8 semestres.
- Licenciatura en Artes musicales y sonoras.- esta carrera “ ofrece un programa de excelencia para el desarrollo del pensamiento musical, la formación en sensibilidad, la creación artística y la construcción de criterios valorativos de la música del país, a partir de una perspectiva pluricultural, multiétnica y universal”. La carrera dura 8 semestres.
- Licenciatura en Artes visuales y aplicadas.- el mismo busca articular y promover procesos creativos, artísticos y proyectos de investigación de amplia difusión de las artes y las culturas ecuatorianas, integrando los conocimientos y saberes originarios. Provee diversos instrumentos y recursos necesarios para generar nuevas propuestas estéticas”.

Como se puede observar de esta breve descripción, la UNIARTES ofrece una variada oferta de carreras. Si bien es una universidad nueva que recién abrió sus puertas, tiene un fuerte énfasis en lo teórico e investigativo

B) UEES

La Universidad de Especialidades Espíritu Santo tiene en su Facultad de Artes Liberales y Ciencias de la Educación la Escuela de Arte donde se ofertan tres licenciaturas:

- Licenciatura en Danza²⁹.- dicha licenciatura ofrece a los estudiantes una vez terminada la carrera capacidades para manejar técnicas de interpretación y de danza, así como habilidades para elaborar clases de danza académica y jazz para la enseñanza. También componer, ejecutar y poner en escena coreografías propias y del repertorio tradicional; participar como intérprete-bailarín profesional en puestas en escena; intervenir en los procesos de producción artística y de creación; diseñar y gestionar proyectos artísticos-culturales referentes a danza académica y jazz e identificar los diferentes tipos de estilos dancarios.

- Licenciatura en Música.- esta carrera capacita a los estudiantes egresados para: Participar eficientemente en ensambles como ejecutante con destreza musical; analizar, interpretar y ejecutar cualquier obra musical representada gráficamente que haya escrito para su instrumento; demostrar y aplicar las técnicas requeridas para la expresión artística musical en un nivel apropiado; ensayar y dirigir ensambles musicales; elaborar clases de música académica para la enseñanza en el campo artístico musical; intervenir en procesos de producción artística y de creación; diseñar y gestionar proyectos artísticos-culturales referentes a música clásica y contemporánea; identificar los diferentes tipos de estilos musicales.

- Licenciatura en Sonido y Producción Musical Digital.- cuyos estudiantes están capacitados para: aplicar técnicas de audio digital, producción digital, edición y masterización en grabaciones musicales; realizar composiciones y arreglos musicales en música popular-contemporánea; intervenir en los procesos de producción artística y de creación; participar eficientemente en conjuntos musicales como ejecutante; interpretar instrumentos de música en estudios de grabación y presentaciones en vivo; elaborar clases de música y

---

²⁹ Información obtenida del portal web de la Universidad

sonido académicamente para la enseñanza en el campo artístico musical y de la producción musical digital; diseñar y gestionar proyectos artísticos-culturales referentes a sonido y producción musical digital.

Como se ve esta Universidad si bien tiene poca oferta en temas de artes (3 licenciaturas), comparada con la UNIARTES, es de las pocas universidades privadas que cuenta con una Escuela en éstas áreas del saber.

c) UCSG

La Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene la Facultad de Artes y Humanidades donde se ofertan 4 carreras vinculadas a nuestro estudio:

- Licenciatura en Artes Visuales.- el objetivo de esta carrera es “formar profesionales que integren las áreas de comunicación, artística, tecnológica, administrativa y humanística para crear y gestionar proyectos de artes audiovisuales, capaces de participar proactivamente en equipos de trabajo multidisciplinarios, a través del uso de tecnologías apropiadas”³⁰.
- Licenciatura en Artes Multimedia: en este programa el objetivo es “formar profesionales en el campo de la multimedia y las tecnologías de la información y comunicación, para incorporarse al mundo globalizado con soluciones multimedia, por medio de una visión de trabajo colaborativo que permita crear equipos multidisciplinarios con el uso de tecnologías apropiadas”.
- Licenciatura en Lengua Inglesa.- pretende “formar profesionales con altas competencias lingüístico-comunicativas en inglés, con un sólido bagaje cultural y teórico en las disciplinas directamente relacionadas con la especialidad y preparación en las áreas humanística, investigación y técnico-científica”. Esta licenciatura tiene dos menciones: en traducción y en Gestión en Enseñanza Bilingüe
- Licenciatura en Música: dicho programa busca “formar profesionales competentes y competitivos en el área de la Música, mediante el desarrollo

---

³⁰ Información obtenida del portal web de la Universidad.

y/o fortalecimiento de habilidades y destrezas musicales a fin de insertar al profesional al sector laboral artístico, con alto nivel de responsabilidad profesional ético y humanista, capaz de responder a las demandas sociales, artísticas y culturales”.

D) ITAE

El Instituto Superior Tecnológico de Artes Visuales del Ecuador ofrece tres carreras

- Tecnología de Artes Visuales.- con mención en Pintura, Escultura, Grabado y Medios Digitales, busca que sus egresados sean profesionales “conscientes de las complejidades de la cultura artística contemporánea y en capacidad de exteriorizar sus propios valores al interior de esta. Su preparación lo faculta para intervenir frente a los requerimientos culturales de la época como miembros activos y creadores de lo “contemporáneo” en el arte, consciente de la capacidad del arte para transmitir el pulso del devenir social: percibir lo que somos, lo que significamos y lo que queremos significar”³¹.

- Tecnología Teatro.- busca un profesional, actor o actriz pensante, capaz de visualizarse al mismo nivel de “autor” del hecho escénico que un dramaturgo/a o director/ra. Es capaz de desempeñarse en distintos niveles de creación en lo concerniente a la actuación, donde se evidencia el trabajo del actor/actriz sobre sí misma, sobre el conocimiento y expansión de sus límites.

- Tecnología en Producción de Sonido y Música.- cuya carrera busca que sus egresados sepan analizar obras sonoras y/o audiovisuales en cuanto a su componente semántico, su estructura, su función, su vinculación con el contexto socio- cultural y su manifestación sobre los diversos soportes técnicos: televisión digital, DVD, Video, CD, CD-Rom, films, etc.; Producir obras de diversas modalidades expresivas (discográficas, radiofónicas, televisivas, espectáculos, exposiciones multimediales); aportar la experiencia personal en el manejo de la tecnología en alguna de las ramas de la especialidad (sonido, grabación, radio, cine, TV, escenarios, post-producción

---

³¹ Información obtenida del portal web del Instituto.

de sonido, pre-producción, etc.) a la producción de obras musicales y/o audiovisuales; diseñar nuevas tecnologías audiovisuales dada la completa formación técnica del egresado participando en ferias, shows, conciertos o eventos logrando así su inserción en el medio artístico musical y sonoro.

Según el director del ITAE, Saydel Brito, en entrevista personal realizada para esta tesis, existe una gran acogida a las carreras que ofertan: “el número de aspirantes es considerable y se ha ido incrementando a través de los años el interés por el estudio de las artes, sobre todo desde el momento que se estableció la gratuidad en los estudios superiores, podría decir que existe mucha demanda”.

El número de alumnos que tiene actualmente el Instituto es de 521 en las tres carreras, un cupo promedio de 90 estudiantes por especialidad. Actualmente están por ingresar 60 alumnos a la especialidad de artes visuales. La mayoría de estudiantes son de Guayaquil, pero existe un alto porcentaje de alumnado de provincias.

Para el Director del ITAE “existe la posibilidad exitosa en la implementación de estas carreras en las universidades privadas, sobre todo si la propuesta académica es interesante y los alumnos tienen posibilidades de crecer. Es una oportunidad que puede crecer con el tiempo. Actualmente no es muy rentable, como para que el artista se sustente por sí solo, pero puede darse con el tiempo de que esta situación mejore, según el enfoque que se le dé a los estudios y a las opciones que generen estas ofertas”.

Como se observa en este acápite, de los 4 Centros de Educación Superior (tres universidades y un Instituto) que hay en la ciudad de Guayaquil, las carreras que más se ofertan son dos: Música y Artes Visuales.

3.6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

3.6.1. Análisis de la demanda nacional y en Guayaquil en educación superior en artes

Para el análisis de la demanda se utilizaron dos métodos en la investigación. Primero se revisaron datos de fuentes secundarias del Censo Nacional 2010 del Inec y de la base de datos 2010 de Senescyt relacionada con las universidades y la oferta académica. Al hacer este análisis se identificaron el número de estudiantes existente en carreras de arte, el perfil que estos tienen de acuerdo al género, la demanda territorial, el tipo de universidades en los que se estudia este tipo de carreras, el área disciplinar de preferencia, la modalidad de enseñanza, entre otras. Como fuente primaria se realizó una encuesta a estudiantes de colegio acerca del interés en estudiar artes visuales. Los detalles de dicha encuesta serán relatados más adelante.

Tomando como referencia el Censo Nacional del 2010 realizado por el INEC y que es la última información censal disponible, alrededor de 2 millones de personas a nivel nacional, a partir de los 18 años de edad acceden a estudios superiores, sean estos en niveles de postbachillerato, superior o postgrado.

Tabla 3

Resultados del INEC de acuerdo a los niveles de instrucción

Nivel de Instrucción	Total
Ciclo post bachillerato	140.045,00
Superior	1.753.498,00
Postgrado	140.459,00
Total	2.034.002,00

Fuente: INEC, (2010)

Así también se puede conocer la población nacional matriculada en artes, de acuerdo a los porcentajes de población por diversidad étnica. Se tiene que alrededor de 20.500 personas al 2010 se encuentran matriculadas en artes. De estas la mayor proporción son mestizos con el 80%, seguidos de forma muy distante por los afroecuatorianos con el 6% y un porcentaje similar de indígenas.

Tabla 4

Resultados del INEC de acuerdo a los porcentajes de población por diversidad étnica

Población matrícula general en artes	Porcentaje	Cantidad
Indígena	5,7	1167,4
Afroecuatoriano	6	1228,9
Montubio	2	409,6
Mestizo	80,5	16487,3
Otros	5,8	1187,9
Total tasa de matrícula en Artes	100 %	20481,1

Fuente: INEC 2010

En relación a la matriculación de personas en artes respecto al género, la distribución es bastante equitativa. El 50% son mujeres y la otra mitad hombres.

Tabla 5

Resultados del INEC de acuerdo a los porcentajes de población de matrícula por género

Población matrícula por género	Porcentaje	Cantidad
Hombres	49,6	10.158,6
Mujeres	50,4	10.322,5
Total	100%	20.481,1

Fuente: INEC, (2010)

Haciendo mención a datos específicos obtenidos de la base de datos de Senescyt 2010, en dicho año existieron 606.279 matriculados a nivel nacional en el Sistema de Educación Superior, de esos 18.735, es decir el 3,09% se matricularon en una carrera artística. Acotando los datos del censo 2010 del INEC mencionado anteriormente, considerando la población comprendida entre los 20 y 24 años de edad como aquella que tiene una edad promedio factible para ingresar a la universidad, existen 1.292.126 personas dentro de esta categoría. Así pues al calcular la tasa bruta de matrícula en carreras universitarias de artes al 2010 sería del 1,44%.

En relación al número de matriculados por tipo de universidad, se tiene que entre el 2009 y el 2010 hubo un ligero aumento del número de matriculados en carreras de artes en universidades públicas y cofinanciadas, así mismo una leve

disminución en el mismo rubro en universidades particulares autofinanciadas. Al analizar la variación en la matrícula en carreras de arte por género los datos indican que la matrícula de hombres entre el 2009 y 2010 pasó de 53% a 55,4% mientras que la matrícula de mujeres disminuyó de 47% a 44,6% en el mismo período.

Los datos de Senescyt reportan que tanto a nivel nacional como en Guayaquil no existió demanda insatisfecha en carreras de arte, puesto que la demanda, medida por el número de matriculados, no superó la oferta universitaria, medida por el número de cupos en el 2009 ni el 2010.

En relación al perfil del estudiante de carreras artísticas respecto al género, al 2010 la relación de paridad de género de acuerdo a la base de datos Senescyt 2010 indica que era de 0.8, es decir que por cada 100 hombres que se matriculan en una carrera de arte, lo hacen 80 mujeres. Pese a que la tendencia general de la educación superior en Ecuador según la misma fuente de Senescyt tiene una tendencia creciente del acceso del género femenino a las universidades, como se puede ver, no es la misma tendencia que se da en las carreras de arte. Esto difiere un poco cuando se revisan los datos de tasas de graduación, pese a que la matriculación es mayor por parte de los hombres, al momento de graduarse, el 52% de las mujeres llevan a término su carrera profesional versus el 48% de los hombres.

Desde la perspectiva de la cobertura que hay de estudios en arte a nivel territorial, la mayor parte de la matrícula está en la sierra lo cual coincide con la oferta académica. En Guayaquil, la matrícula en universidades públicas en carreras en artes es del 81,5% y a diferencia de la tendencia nacional, existieron más mujeres que hombres matriculados al 2010, 2.219 mujeres frente a 1.780 hombres.

Al analizar la matrícula en artes por el tipo de universidad, al 2010 la tasa de matriculación en las universidades públicas fue del 48,78%, seguida de las universidades particulares autofinanciadas con el 29,14% y finalmente las particulares cofinanciadas con el 20,94%. Se presume que el estudio de artes ha sido mayoritario en universidades públicas por la visión mercantil que ha tenido históricamente en nuestro país la educación superior. Una carrera universitaria tiene ideas preconcebidas de que debe exclusivamente generar dinero, y el arte ha sido

visto como un hobby en nuestro país. La idea de dinero está asociada a carreras comerciales y no a carreras de arte, por eso por un lado la oferta académica mayoritaria con esta perspectiva, y por otro una demanda relativamente poco interesante para el sector privado ya que el estudiante crece pensando al arte como un entretenimiento y no como una profesión.

Una vez más como se mencionó en el apartado de la oferta, las disciplinas que tienen más demanda en cuanto a la matrícula son las artes aplicadas con el 54.52%, las artes literarias con el 18.40% y el cine y audiovisuales con el 15.11% de la matrícula. De estas, la demanda de las dos primeras se concentra en universidades públicas y solo de la tercera disciplina es mayoritaria en las universidades privadas. En cuarto lugar están las artes visuales con el 5.18% de la matrícula, esta disciplina se concentra también en las universidades públicas. En quinto lugar están las artes sonoras y musicales con el 4.92% con mayoría en universidades particulares; y en menor participación las artes escénicas y otras con el 1.46% de la matrícula.

Tabla 6

Número de matriculados en artes según área de formación y tipo de universidad (2010)

Área	Particular autofinanciada	%	Particular cofinanciada	%	Pública	%	Total	%
Artes aplicadas	2761	49.33%	2646	68.13%	4809	51.97%	10.216	54.52%
Artes escénicas	67	1.20%	15	0.39%	192	2.07%	274	1.46%
Artes literarias	0	0.00%	570	14.68%	2878	31.01%	3448	18.40%
Artes musicales y sonoras	715	12.77%	80	2.06%	128	1.38%	923	4.92%
Artes visuales	130	2.32%	180	4.63%	661	7.14%	971	5.18%
Cine y audiovisuales	1924	34.38%	321	8.26%	586	6.33%	2831	15.11%
Les Otras	0	0.00%	72	1.85%	0	0.00%	72	0.38%
Total	5597	100.00%	3884	100.00%	9254	100.00%	18.735	100.00%
%	29,87%		20.73%		49.39%			

Fuente: SENESCYT, (2010)

Si se considera la modalidad de enseñanza por tipo de universidad, los datos para el 2010 indican que la modalidad presencial predomina con el 90,09%. Este tipo de enseñanza se da en todo tipo de universidades. Sin embargo no se puede dejar de mencionar que para el mismo año, la modalidad a distancia se concentró en las universidades particulares.

3.6.2. Análisis de la demanda de estudios superiores en artes en la ciudad de Guayaquil

Para realizar la encuesta que permita conocer la demanda específica de una carrera en artes visuales en la ciudad de Guayaquil, se parte de la aplicación de la fórmula para hallar la muestra de personas a ser encuestadas cuando se conoce el tamaño de la población objetivo.

En donde:

N: tamaño de la población

Z: nivel de confianza

P: probabilidad de éxito o proporción

Q: probabilidad de fracaso o proporción

E: error

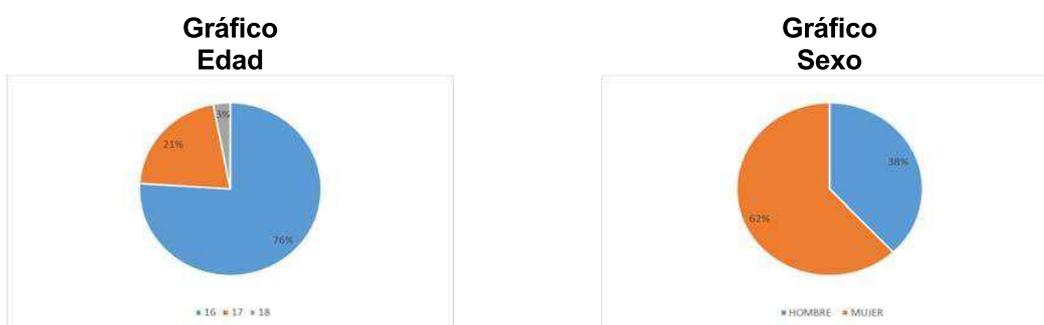
Para el caso de este estudio la población objetivo que se toma en consideración son las personas entre 16 y 18 años de acuerdo al censo del INEC 2010, puesto que son los potenciales estudiantes a ingresar a la universidad, es decir 861.299 personas. Ya que se quiere tener una muestra con el 95% de nivel de confianza y un 5% de margen de error, el valor de z correspondiente a ese nivel de confianza es de 1.96. La probabilidad de éxito o fracaso se considera como 50% para cada caso.

Aplicando la fórmula mencionada anteriormente y con los datos descritos se obtiene que la muestra a la cual se debe encuestar corresponde a 384 personas entre dichas edades. Así pues, se llevó a cabo el estudio cuantitativo utilizando como instrumento una encuesta dirigida a hombres y mujeres entre 16 y 18 años de edad, estudiantes

de colegio de niveles socio económicos medio alto y alto de la ciudad de Guayaquil y Samborondón.

La encuesta se llevó a cabo en el mes de agosto de 2015 a 384 estudiantes con el perfil descrito anteriormente. De la misma se obtienen los siguientes resultados:

Como se indicó en la muestra, las personas encuestadas deben estar entre los 16 y 18 años. De esta forma se tiene que el 76% de los alumnos a los que se les realizó la encuesta tenían 16 años, el 21% 17 y el 3%, 18 años. Todos los alumnos encuestados se encontraban cursando primero, segundo o tercer curso de bachillerato. De los estudiantes entrevistados, el 62% son mujeres y el 38% hombres

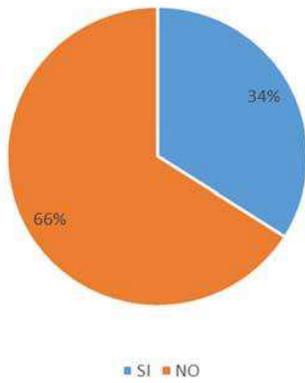

Figura 5: Gráfico estadístico en relación

Fuente: Feraud; Torres, (2014)

La encuesta inició preguntando acerca de si saben lo que son artes visuales puesto que servía como pregunta filtro para continuar algunas preguntas relacionadas con los objetivos planteados. Los resultados indican que el 46% de los encuestados dicen saber lo que son artes visuales, mientras que el 54% dicen que no saben lo que son.

Del total de las personas que dicen saber lo que son artes visuales, el 34% tienen interés en ser profesionales en esta disciplina, mientras el 66% dicen no tener interés en una profesión de este tipo.

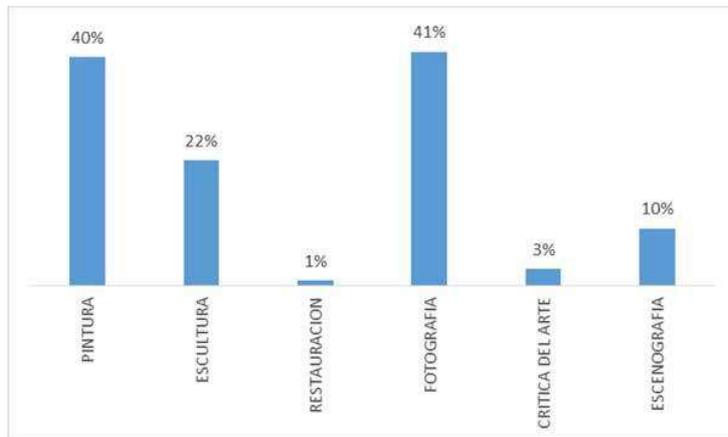

Figura 6: Gráfico estadístico de interés

profesional en artes

Fuente: Feraud; Torres, (2014)

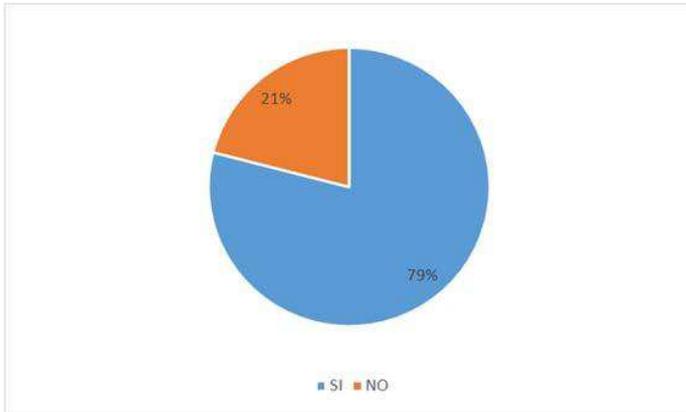
En relación a las áreas de interés dentro de la disciplina de artes visuales, los encuestados marcaron múltiples opciones que serían para ellos de preferencia de estudio. La fotografía y la pintura son las disciplinas que más demanda presentan con el 41% y 40% respectivamente. Le sigue con el 22% la escultura, y la escenografía con el 10%. La crítica del arte y la restauración son las áreas menos demandadas con el 3% y el 1% respectivamente. Probablemente son áreas poco explotadas y que ellos no conocen en su entorno.

Figura 7: Gráfico estadístico de interés en áreas de arte

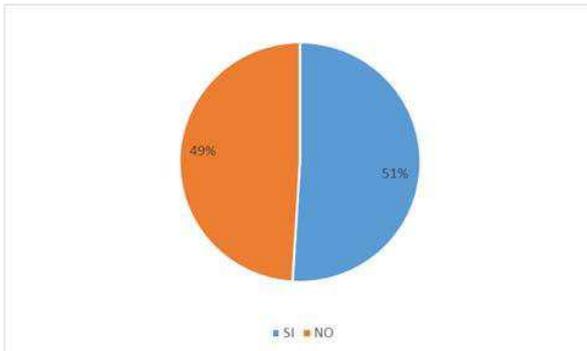
Fuente: Feraud; Torres, (2014)

Cuando se pregunta sobre el arte en general, el 79% considera que requiere de estudios como cualquier área científica o técnica, a diferencia del 21% quienes dicen que no los requiere.

Figura 8: Gráfico estadístico de requerimiento de estudios en arte
Fuente: Feraud; Torres, (2014)

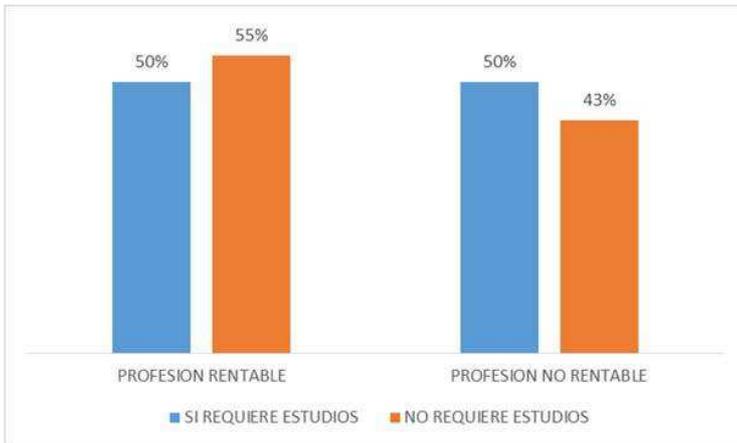
Al preguntar si consideran al arte visual como una profesión rentable, el 51% considera que si lo es, mientras que el 49% considera que no lo es.

Figura 9: Gráfico estadístico sobre rentabilidad del arte visual
Fuente: Feraud; Torres, (2014)

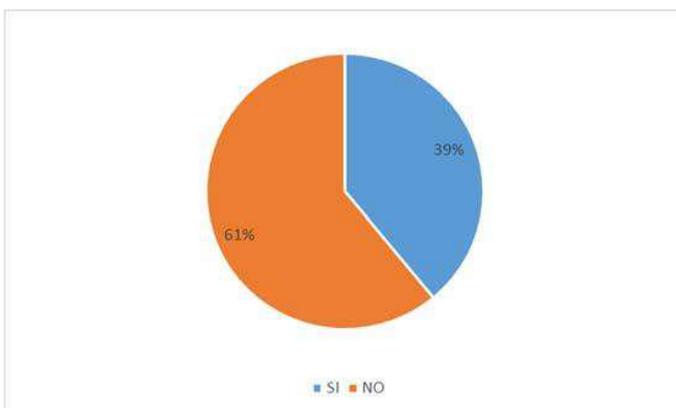
Al cruzar las variables de si el arte requiere estudios como cualquier área científica o técnica y si las artes visuales terminan siendo una profesión rentable, de las personas que consideran que si requiere estudios, el 50% dice que es rentable y el otro 50% que no lo es. De las que indican que no requiere estudios, el 55% cree

que si es rentable y 43% que no lo es. Esto indica que existen personas que aunque consideren que el arte requiere estudios, piensan que puede o no puede ser rentable. Sin embargo vale mencionar que aún aquellos que piensan que no requiere estudios, consideran que puede ser rentable.

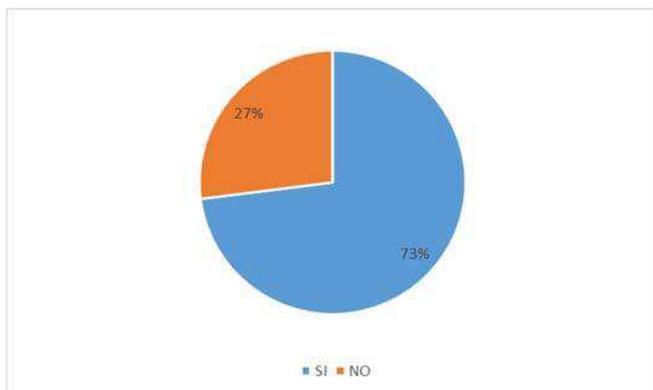
Figura 10: Gráfico estadístico comparativo sobre rentabilidad y requerimiento de estudios
Fuente: Feraud; Torres, (2014)

Al preguntar si el arte visual es considerado solo como un hobby, el 39% dijo que si lo era frente al 61% que considera que es mucho más que un hobby. Esto puede ser un referente importante al momento de plantear la demanda.

Figura 11: Gráfico estadístico de consideración al arte como hobby
Fuente: Feraud; Torres, (2014)

El 73% de los encuestados piensa que estudiar artes visuales permite formar profesionales exitosos, versus tan solo el 27% que consideran que esto no se da.

Figura 12: Gráfico estadístico sobre la formación de profesionales exitosos
Fuente: Feraud; Torres, (2014)

Para finalizar el 53% de los encuestados gustarían desarrollar su talento como artista visual, frente al 47% que no lo quisieran. Esta respuesta de parte de todos los encuestados, aunque no lo vean como una carrera profesional es de suma importancia puesto que en la actualidad muchos jóvenes no han crecido viendo como posibilidad si quiera el formarse en artes cualquiera sea la disciplina, más aún en artes visuales que en la cotidianidad se han convertido en actividades extracurriculares desde la niñez. Es decir, existe el deseo y quizá la ilusión de desarrollarse en artes, sin embargo, existe una tarea importante para contrarrestar los paradigmas tradicionales de mercado e incentivar el estudio del arte como una disciplina profesional tan o más importante para la sociedad que las disciplinas relacionadas únicamente con el mercado u otras tradicionales.

Como resultado del estudio de campo realizado se puede decir que se ratifica el análisis de la demanda que se hizo con datos secundarios. Existe un porcentaje significativo de personas que tienen interés en estudiar arte. No son la mayoría, sin embargo para la rama de estudio los datos resultan interesantes pensando que la oferta académica existente tampoco es masiva, por ende una demanda considerable ya resulta atractiva.

Entre las artes visuales que más llaman la atención están la pintura y la fotografía, probablemente porque son las que comercialmente más se conocen y por ende con la que ellos más están familiarizados. Es por esto la importancia de que la carrera que se presente debe ser multidisciplinar, es decir que dentro de una misma carrera puedan aprender las diferentes disciplinas del arte visual. Esto les da un espectro más amplio de aprendizaje y por ende en el campo profesional. Así también permite complementar aquellas áreas de estudio más demandadas y conocidas con aquellas que han sido poco difundidas en el mercado pero que son fundamentales para el artista visual.

Los clientes potenciales para la carrera son aquellos que ven al arte como una disciplina que debe estudiarse como cualquier otra área científica y técnica, para fines de este estudio es importante los resultados que indican que hay un número considerable de personas que ven al arte como una profesión y no solo como un hobby, y más aún que el estudio en artes visuales puede formar profesionales exitosos y dar una carrera rentable.

Para finalizar se demuestra que hay interés de parte de los potenciales estudiantes en profesionalizarse en una carrera de artes visuales. Por el segmento social de donde provienen, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil termina siendo uno de los espacios de interés para llevar a cabo sus estudios, puesto que además de que esta sería una carrera que ofrecería una visión diferente del arte y con carácter multidisciplinario, el centro de estudios goza del prestigio de su historia y de los profesionales que ha formado.

CAPITULO 4

4. EL MODELO EDUCATIVO-PEDAGÓGICO DE LA UCSG

Asumiendo que los modelos son representaciones significativas de la realidad con la finalidad de comprenderla y actuar en consecuencia, también son imágenes valiosas de otras realidades a las que hacen referencia (Medina, A, 2010). La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil expresa su modelo educativo – pedagógico como un Modelo Sistémico, que integra la dimensión educativa y pedagógica. Cabe una reflexión sobre el principio que anima a un modelo sistémico. En un doble aspecto está, por un lado, la **estructura** formada por un esquema constituido de elementos conectados y, por otro **la dinámica** que orienta el proceso de ejecución y el comportamiento de este conjunto de elementos interrelacionados para alcanzar un fin (Roberts y Kleiner, 2000).

Este modelo consolida, desarrolla y comprende los procesos educativos, las prácticas y el claustro universitario. Se sostiene en las normas, principios y prácticas de la misma institución y su centro del quehacer pedagógico es el estudiante, en cuanto se refiere a su trabajo autónomo, desarrollo creativo y capacidad crítica. Esta actuación fomenta la vinculación con la sociedad, la responsabilidad social y su auto valoración como gestor y productor de su entorno, tal como lo manifiesta el estatuto

La composición del modelo produce los procesos de aprendizaje direccionado a la generación del conocimiento integrando, al hacer teórico con prácticas investigativas, fortaleciendo las capacidades de los educandos para un razonamiento crítico del conocimiento.

Este modelo parte de la multiplicidad de las disciplinas de las carreras y participa en el campo de la investigación de las diferentes ramas del saber; de tal forma que la metodología del proceso se focaliza más que en la fijación de contenidos ya conocidos, en el análisis y solución de problemas dentro de la estructura del saber,

conocer, hacer y emprender

De tal manera que, el método proporcionado por el modelo gestiona para el estudiante una serie de procedimientos y técnicas que le ayudan en el proceso de investigación; esta actividad es cambiante puesto que se lo aplica a los procesos de las diversas actividades profesionales.

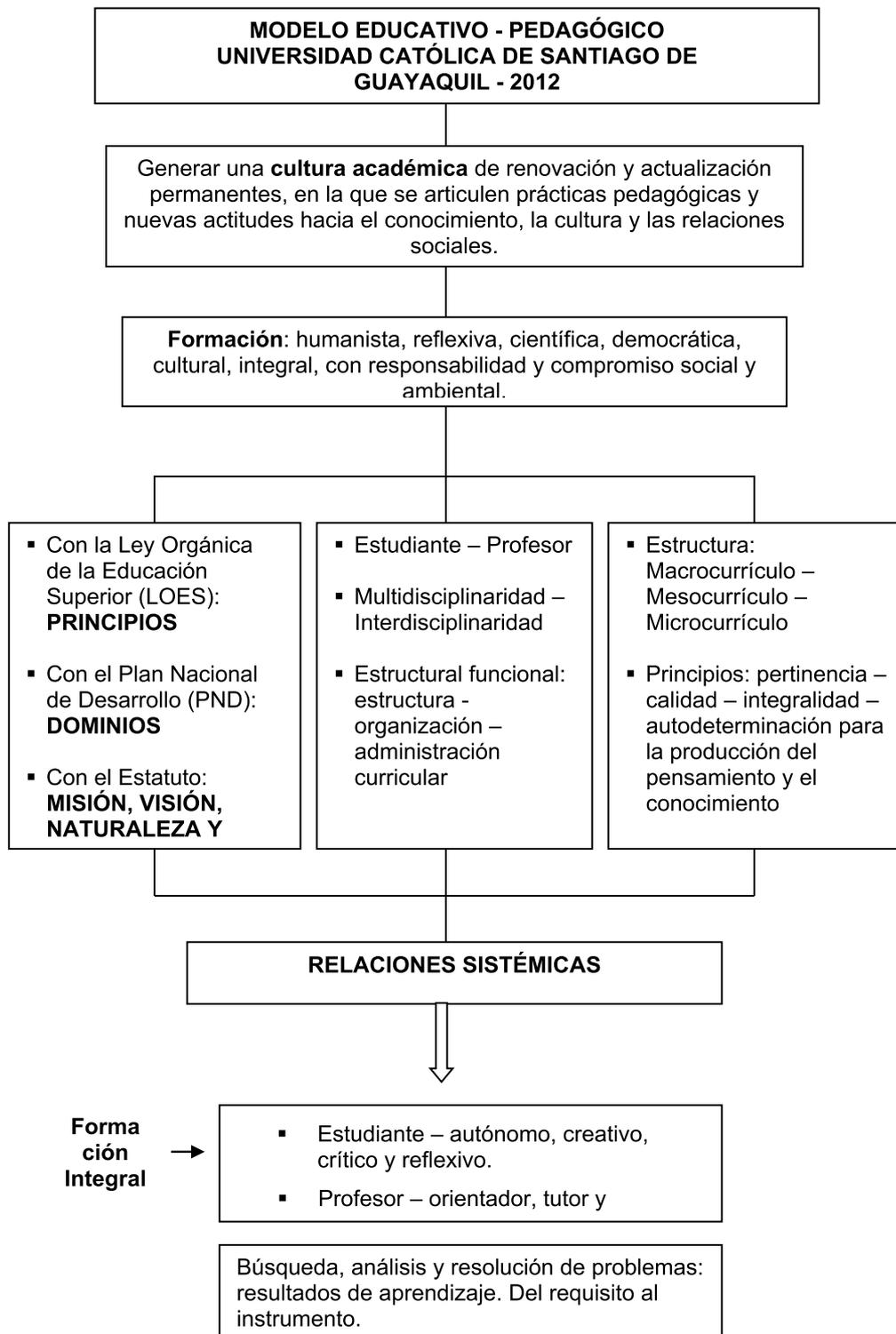
En la UCSG existe la libertad de cátedra, que asegura la autonomía docente para conducir el proceso de enseñanza- aprendizaje. Gestiona en los alumnos un conocimiento autónomo, virtual y presencial, así como espacios de aprendizaje estructurados y flexibles, donde el maestro es el conductor, motivador y tutor del proceso. De igual manera, es el alumno quien asume su responsabilidad en el desarrollo de la gestión áulica, tutorías y trabajos personalizados.

Los procesos pedagógicos y didácticos están centrados en los aprendizajes significativos y flexibles, partiendo de la experiencia - el proceso individual de los participantes y de la diversidad y riqueza de los contextos de los grupos. Las diferentes temáticas se desarrollan implementando diversas estrategias metodológicas que permiten el diálogo de discursos con la participación activa de los estudiantes. Según el momento del proceso de formación (niveles básicos, básicos específicos y pre-profesionales) y de la especificidad del tema o problema, se utilizan diferentes formas de estudio: seminarios, clases magistrales, conversatorios, conferencias, debates, mesas redondas, talleres y tutorías presenciales o virtuales, mediante foros y chats; exposiciones por parte de los estudiantes, observación y análisis de material audiovisual, estudio de casos, lectura de documentos y artículos científicos, elaboración de ensayos y mapas conceptuales, desarrollo de talleres y guías de trabajo, ejercicios de investigación formativa, o trabajos de revisión bibliográfica, simulaciones de quehaceres profesionales y prácticas modeladas y en escenarios reales, entre otros. (Modelo Pedagógico UCSG 2011).

La estructura del modelo pedagógico de las carreras de pregrado y postgrado incluyen cuatro espacios de formación: desarrollo conceptual, desarrollo investigativo, desarrollo profesional y desarrollo de la capacidad operativa

(instrumental). En ellos se aportan los elementos teóricos necesarios para la comprensión de problemas específicos de las distintas carreras, las habilidades para la comprensión de la lógica investigativa y la práctica en el ejercicio mismo del proceso investigativo. La aplicación en campos de prácticas profesionales proporciona herramientas metodológicas, procedimentales y técnicas en el desarrollo y formación profesionales.(Modelo Pedagógico UCSG 2011)

Esta organización van a generar articulación y coherencia del plan de estudios, vinculados al principio de Calidad de la Ley Orgánica de educación superior, artículo 93, que está en búsqueda de la excelencia, producción óptima, transmisión de conocimiento y desarrollo del pensamiento, mediante la crítica externa, y la autocrítica permanente.

Figura 13: Modelo educativo–pedagógico Universidad Católica de Santiago de Guayaquil

Fuente: UCSG, (2011)

4.1 METODOLOGIA DE LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR

El Modelo Educativo establece para las Carreras de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, un esquema curricular conformado por tres grandes bloques: **macrocurrículo, mesocurrículo y microcurrículo**.

- **Macrocurrículo:** Planteamiento del objeto de estudio de las Carreras dentro del contexto nacional, regional e institucional
  - a) En el macrocurrículo se enuncia el **perfil de egreso**, que debe ser consistente con la misión institucional, misión y visión del programa o carrera, las necesidades del entorno y los avances científico-técnicos de la profesión y debe estar publicado. Es un perfil genérico.(Modelo pedagógico UCSG 2011)
  - b) En el macrocurrículo se enuncian **los resultados de aprendizaje**, que son enunciados acerca de lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer, comprender y / o sea capaz de demostrar una vez terminado un proceso de aprendizaje. (Kennedy, D: 2007)

El Perfil de egreso y los resultados de aprendizaje

El Modelo educativo de la UCSG presenta los resultados de aprendizaje, como el alcance de una meta articulada al perfil del egreso del estudiante y organizados de manera sistemática y progresiva que paulatinamente produce resultados al término de una carrera.

Fundamentación: Principio de “**Pertinencia**”, conforme a lo establecido en el artículo 107 de la Ley Orgánica de Educación Superior por imperativo legal. Consiste en que la educación superior responda a la expectativa y necesidad de la sociedad, a la planificación nacional, y el régimen de desarrollo, así como a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial y la diversidad cultural. Por ello justificará la articulación de la oferta docente, de investigación y actividades, esto es de la carrera con las necesidades de desarrollo nacional o regional y con los lineamientos establecidos en Plan Nacional de Desarrollo. (Modelo Educativo UCSG

2011)

- **Mesocurrículo:** Valora la identidad de los educandos, en sus capacidades profesionales y pedagógicas y se genera la malla curricular.

- a) **El mesocurrículo** Abarca contenidos de ciencias básicas vinculadas al área de conocimiento en la que se relaciona la carrera, contenidos propios de las ciencias producto de la titulación y contenidos humanísticos (de educación general) que otorgan conocimiento del entorno del futuro profesional.

Fundamentación: Principio de “**Calidad**”, acorde con lo establecido en el artículo 93 de la Ley Orgánica de Educación Superior, se entenderá por calidad la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, la gestión del conocimiento y su transferencia (transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento) mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente. El criterio de calidad se medirá a través de 4 parámetros:

1. Pertinencia.
2. Calidad del Plan de Estudios.
3. Calidad docente.
4. Calidad de la infraestructura y equipamiento.(Modelo Educativo UCSG 2011)

- **Microcurrículo:** Es parte del saber pedagógico; vinculado al meso currículo, así como la gestión áulica, tutorías, metodologías, etc., Y que son parte del sílabo (planificación detallada). Se integran los siguientes componentes:

- a) **El Syllabus:** Programación minuciosa de la asignatura donde se adjuntan los contenidos, los resultados del aprendizaje a desarrollar y los medios para evaluarlos. Constar en él además la bibliografía del maestro y la bibliografía del estudiante.

- b) **Gestión áulica:** Integrada por todas las herramientas que ayudaran en el quehacer educativo y contará con evaluación formativa, sumativa y

autoevaluación o rúbrica

c) **Tutoría:**

- La Tutoría o Gestión de Tutoría de la UCSG es un trabajo de investigación; conlleva una guía de trabajo donde constan los objetivos, actividad a desarrollar, formas de evaluación. Es parte del proceso y evaluación académica y un mecanismo en la que se evidencian los “logros alcanzados en cada ciclo”

d) **Las Prácticas Pre-profesionales:** En estos espacios el estudiante se vincula al mundo laboral, y al servicio social, articulando su profesión y su campo de actuación.

Fundamentación: Principios de “Integralidad” y de “Autodeterminación para la producción del pensamiento y el conocimiento”. El microcurrículo es la instancia para el planteamiento concreto de estos principios. La integralidad supone articulación al interior del propio sistema y la autodeterminación consiste en la generación de condiciones de independencia para el proceso.(Modelo pedagógico UCSG 2011.³²

Para el Plan Director de Carrera se plantea un Modelo Pedagógico Universitario que expresa las relaciones fundamentales entre los elementos que son aportados y explicados por el Modelo de Diseño Curricular de una parte; y, por otra, los elementos que aportan y precisan el Modelo de Estrategias para la Coordinación y Control. De manera que el MPU que se propone es un modelo integrador que precisa la caracterización didáctica y la estructuración de los diferentes niveles de sistematización, así como las formas de coordinación y control para garantizar la integración del proceso de enseñanza aprendizaje.

Este Modelo Pedagógico Universitario (MPU) sugiere una integración pedagógica en estrecho vínculo con la derivación, toda vez que se propone que la caracterización didáctica de la profesión y de la carrera sean llevadas por las vías

---

³² Toda la información está tomada del modelo pedagógico de la UCSG

del diseño curricular hasta las asignaturas y sus unidades de estudio, y que en los diferentes niveles de sistematización (carreras, áreas, niveles y ciclos) se concreten las condiciones didácticas para lograrlo.

Así mismo, es un modelo para la instrumentación de lo ya diseñado, por lo que tendrá que tomar y precisar los elementos fundamentales considerados y definidos en el diseño, que son los que se plantean como los aportados por el Modelo de Diseño Curricular utilizado.

Por otra parte, estará el Modelo de Estrategias para la Coordinación y Control, que establece las bases estratégicas para las acciones de coordinación y control del trabajo pedagógico en los diferentes niveles y sus relaciones para la integración.

Sobre la base del Modelo Pedagógico Universitario se podrán establecer diferentes modalidades de trabajo y metodologías y dinámicas que contribuyan al perfeccionamiento de los procesos universitarios. Es decir, se trata de un modelo didáctico que podrá ser adecuado a diferentes circunstancias.

4.1.1. Modelos curriculares aplicados en la carrera

Es fundamental atender la instrumentación del currículo, que permita pasar de lo diseñado y previsto a la realización misma, a la ejecución. En el contexto universitario, donde el proceso de enseñanza –aprendizaje va encaminado a la formación de los estudiante en los modos de actuar que le permitan una actuación competente en el ejercicio profesional, se exige del educando un aprendizaje significativo, que le proporcione la adquisición de conocimientos habilidades y valores que lo definan y caractericen en su profesión. Es decir, será necesario, que el estudiante transite por un proceso de formación desarrollador, participando activamente y entrenándose en el ejercicio de la profesión.

El profesor será quien facilite este tipo de proceso, quien lo planifique y organice, quien oriente y estimule el desarrollo de sus estudiantes desde una óptica que propicie, básicamente, que el alumno desarrolle métodos de estudio e investigación con el contenido de la materia, que trabaje en el análisis y solución de

problemas en el aula y fuera de ella, así como que integre los conocimientos y habilidades de manera consciente en un sistema propio y de carácter profesional.

Así pues, el diseño curricular, entendido como la actividad creadora mediante la cual se define el currículo, basada en un modelo que precise los rasgos, características y elementos deseados para satisfacer el encargo social, será realizado desde una perspectiva integradora donde los modos de actuación profesionales sean eje para el diseño y la dinámica del proceso. La dinámica-entendida como la ejecución del currículo, como su aplicación o ejercicio en el proceso de enseñanza-aprendizaje- responderá a los propósitos del diseño y, por lo tanto, propiciará la integración de los contenidos en el sentido más amplio, de manera que todas las partes del proceso tengan sentido para los estudiantes y sean percibidos como un sistema integrador que lo conduce a un pleno dominio de los contenidos y métodos de la profesión..

La competencia es vista como una potencialidad o una capacidad para poner en escena la situación problemática y resolverla, para explicar su solución y para controlar y posicionarse de esta. La competencia solo es visible a través de desempeños. Es un tipo de conocimiento ligado a ciertas realizaciones o desempeños que van más allá de la memorización, la rutina. Se trata de un conocimiento derivado de un aprendizaje significativo.

Las competencias profesionales del artista constituyen la expresión didáctica que podrá guiar la integración deseada del diseño y su implementación

En consecuencia, se entenderá por competencia profesional la expresión integradora de la actuación del profesional del arte en situaciones profesionales concretas de la plástica, en las que a partir de la lógica esencial es capaz de hacer las transformaciones e investigaciones necesarias para resolver los problemas profesionales y plantearse nuevos empeños.

Desde este punto de vista las situaciones profesionales son las manifestaciones más frecuentes y generales de la profesión, con la presencia de los aspectos multidisciplinarios que la integran. Un profesional competente es quien

sabe, sabe hacer, sabe ser y sabe aprender en situaciones profesionales concretas a partir de su formación y su preparación constantes.

Sin embargo, no basta con definir las competencias a formar y declarar objetivos para la formación profesional. Es evidente que se necesita de una relación armónica entre el diseño y la dinámica. Esta relación tiene que ver con la forma en que se planifica, diseña y organiza el contenido, es decir cómo se elaboran los planes y programas de estudio para cada asignatura, desde su estructura interna (las unidades de estudio), conciba y ejecute el sistema de clases que garantice la formación eficiente y eficaz de los contenidos que le son inherentes.

Todo lo antes expresado conduce a plantear la necesidad de un modelo pedagógico que permita pasar del diseño a la práctica garantizando los niveles de derivación e integración requeridos, así como de organización del proceso

4.1.2. Producción artística de los profesionales e investigadores

Siendo áreas muy específicas del conocimiento las Artes Visuales, los profesionales e investigadores que conforman el cuerpo docente de la carrera deberán tener las competencia propias de un espacio que vincule el arte con el aula y con la comunidad, que por su producción académica se erija en la categoría rectora del proceso educativo del arte precisando en los que se va a enseñar, el contenido y los métodos, medios y formas organizativas de la enseñanza de la plástica. Aunque hay que puntualizar que los futuros docentes de la carrera son profesionales que han estudiado en el colegio de Bellas Artes de la ciudad o adquirieron su formación como autodidactas como es el caso de grandes artistas, pero que tienen una gran trayectoria a nivel profesional e individual, con lo que la experiencia compensaría de alguna manera su formación académica especial.

4.1.3. Convenios y proyectos de mayor trascendencia

Dentro de las proyecciones de la carrera está la prospectiva de participación de las vivencias y experiencias a nivel local, nacional e internacional, en esta especialidad. Existe la posibilidad de establecer vínculos con universidades que

tienen en su estructura curricular las mismas especialidades como la universidad de la Habana, Cuba, la Universidad Central y la Universidad del Azuay, Universidad de Cuenca en el país, mediante la firma de convenios de interés mutuos que permitirán la retroalimentación de alumnos y profesores y que facilitará el flujo de conocimientos para la carrera, además de la experiencia adquirida que permitirá la producción de alumnos con un perfil más competitivo en el ámbito laboral y social del país.

4.1.4. Eventos científicos y profesionales más relevantes

La formación del alumno está basada en el afianzamiento de sus destrezas, mediante el fortalecimiento de sus habilidades y competencias, para ello, la carrera tendrá dentro de sus metas la asistencia y participación de los alumnos en certámenes, bienales, foros, concursos y competencias, nacionales e internacionales, que le permitan ir adquiriendo experiencia paulatinamente y que le abrirá un mundo de conocimientos y posibilidades que las irá asimilando de manera gradual a su hacer educativo y que le permitirá producir una formación mas acorde con las necesidades del mundo globalizado en el que se va a desempeñar

4.1.5. Estrategia de Diseño y Desarrollo Curricular

La Estrategia y Metodología de Diseño y Desarrollo Curricular, concebida en el marco de un enfoque en Sistema Integral de Desarrollo de la Educación Superior y fundamentada en el Modelo de Desarrollo Humano , Competencia Científica y Desempeño Profesional e Investigativo, por su proyección científica, sistémica, dialéctica posee un carácter universal, al tener como punto de partida los problemas de la naturaleza, la sociedad y la ciencia a resolver en los sectores sociales, productivos, de servicio científico-técnicos.

En esta concepción metodológica se entiende por diseño curricular la planificación y organización y por desarrollo curricular la ejecución y evaluación de los planes y programas de estudio y del proceso de enseñanza aprendizaje

El desarrollo humano contempla el -soler y el saber convivir- en

correspondencia con la formación de la personalidad, en su íntima relación con el desarrollo del pensamiento, los sentimientos y las convicciones que generan las intenciones, intereses, valores, actitudes y comportamientos humanos; la competencia científica contempla – el saber y el saber hacer_ en relación con el dominio de las ciencias, tecnologías, técnicas y metodologías; y el desempeño profesional e investigativo supone la – integración y sistematización de las competencias- en la práctica del ejercicio como profesional e investigador en franca relación con el desarrollo humano alcanzado.

La concepción del modelo contempla un sistema de formación integral que jerarquiza el desarrollo personal en el ámbito humano y social, el dominio de los contenidos científicos y tecnológicos de las disciplinas al más profundo nivel y el desempeño eficiente, eficaz y efectivo en su labor como profesional e investigador, en correspondencia con el encargo social, determinado por la demanda de la sociedad, los requerimientos del mercado ocupacional y el propio proyecto de formación universitario.

En esencia, este modelo parte de la determinación de los problemas reales objetivo, subjetivo y científico que debe resolver el profesional/investigador al día siguiente de graduado.

La mejor manera de formar al estudiante como persona, profesional e investigador es teniendo en cuenta los requerimientos y las condiciones en que trabajará una vez graduado, por tanto, la integración temprana de la docencia, la práctica profesional y la investigación es una condición indispensable para su óptima formación.

Los fundamentos teóricos y metodológicos de la educación superior que caracterizan la proyección y razón social de la universidad, por su papel jerárquico, deben ser debidamente articulados y concretados, mediante su análisis y síntesis, con la estrategia y la metodología del modelo de diseño y desarrollo curricular utilizado.

La adecuada planificación, organización, ejecución y evaluación de los

planes y programas de estudios y del proceso enseñanza-aprendizaje debe garantizar las características personales, profesionales y científicas que se desean formar.

4.2. ESTRATEGIAS.

Las estrategias del modelo de diseño y desarrollo curricular que sirven de base y orientan la metodología de este trabajo pueden ser sistematizadas de la forma siguiente.

El enfoque en sistema, científico y dialéctico que asegure el carácter universal, flexible y ajustable del modelo en su implementación.

La política de integración de la universidad con la sociedad en correspondencia con el encargo social (demandas de la sociedad, requerimientos del mercado ocupacional y características del proyecto institucional) y el contexto en las condiciones de su entorno (social, político, económico, artístico, étnico-cultural, ecológico, ético y estético), con el propósito de contribuir al desarrollo económico, humano y social del país y región.

El principio de integración de los componentes académicos docente, profesional e investigativo en todas las estructuras académicas y estamentos universitarios. El componente docente integrado por las clases (conferencias, prácticas, laboratorios, seminarios, talleres, etc.) El profesional integrado por las prácticas sociales, productivas y de servicio, y el investigativo integrado por las revisiones bibliográficas, monografías, trabajos científicos, informes técnicos, ensayos, proyectos y tesis de grado.

El principio de articulación de los niveles de estudio secundario y universitario.

El principio de articulación de carreras cortas, intermedias y terminales.

El principio de articulación de los ciclos de estudio de ciencias básicas, pre-profesional y profesional.

El principio de articulación de las áreas de estudio básico, básico específico, ejercicio profesional y formación general.

El principio de articulación de las modalidades de estudio presencial, semi presencial y a distancia, para estudiantes y trabajadores.

El principio de la articulación de los estudios universitarios de pre grado y postgrado de conformidad con el sistema de carreras y niveles profesionales requeridos.

La fundamentación científica de los procesos universitarios mediante la implementación articulada de las teorías de la calidad, la pedagogía y la didáctica.

La fundamentación científica del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la implementación articulada de las teorías y metodologías de aprendizaje moderno de la problematización, el constructivismo, la actividad de estudios, las inteligencias múltiples y la comunicación en la educación.

Los generadores curriculares para la elaboración del plan y los programas de estudios mediante la valoración de las características del patrimonio cultural, la comunidad, los profesores y los estudiantes.

Los perfiles docentes y estudiantiles para la normalización del ingreso, promoción y egreso de la universidad

CAPITULO 5

5.1. MODELO DE DESARROLLO HUMANO, COMPETENCIA

ARTÍSTICA Y DESEMPEÑO PROFESIONAL E INVESTIGATIVO

En el modelo de Desarrollo Humano, Competencia Científica y Desempeño Profesional e Investigativo se expone la caracterización, relación y funcionamiento de las áreas y componentes esenciales que integran el proceso de formación de los recursos humanos.

Para caracterizar la persona, el profesional y el investigador del Área Artística, es necesario establecer una vinculación entre los siguientes componentes:

Competencia Científica, general y particular.

Desarrollo humano del citado profesional.

Desempeño profesional e investigativo.

Competencia científica general

La competencia científica relacionada con el dominio de la ciencia y tecnología debe ser observada desde tres puntos de vista: El problema que se debe resolver, el objeto en el cual se llevará adelante la actividad, y el objetivo que se quiere realizar, para satisfacer el cometido:

El problema

La necesidad de la estructura académica de las Artes Visuales del país y la prospectiva de una opción educativa de calidad que posibilite una educación formal en el área artística.

El Objeto de la Ciencia o el Arte

Contribuir al mejoramiento de los problemas relacionados con la inadecuada estructuración académica de las Artes Visuales y aquellas relacionadas con la práctica artística, mediante una propuesta innovadora multidisciplinaria en el manejo sistémico de las artes y la formación de profesionales con características de excelencia en el manejo de sus competencias, que además ejerzan influencia en el

área de promoción artística.

Los objetivos específicos

1. Impartir los conocimientos teóricos-prácticos en los diferentes niveles de formación y proporcionar a los estudiantes los conocimientos artísticos, técnicos, humanísticos y sociales necesarios para el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes que le permitan un desempeño dentro del campo de la plástica.

2. Vincular tempranamente al estudiante con actividades prácticas en los sectores de actividades artísticas, educación y desempeño artístico.

3. Dotar de conocimientos científicos y metodológicos para que pueda realizar actividades de investigación en su área, formando parte de equipos multidisciplinarios.

4. Propender a que en su práctica profesional desarrolle valores de solidaridad, ética y compromiso social.

5. Integrar permanentemente en el currículo, la teoría con la práctica, de tal manera que se le garantice la obtención de su promoción y prevención de un profesional que pueda proyectarse a la comunidad a través de la investigación-acción-participación.

6. Aplicar la investigación para la adopción y difusión nacional, sistemática y masiva de tecnologías nuevas y apropiadas en el campo de la promoción de las actividades artísticas.

7. Medir programas de educación permanente y secuencial con metodologías innovadoras que faciliten una verdadera interrelación entre el conocimiento y la experiencia profesional y la integración docente- asistencial para una proyección interinstitucional de trabajo en el campo de las artes plásticas.

Objetivo de la profesión

1. Alcanzar el desarrollo integral y equitativo de las Artes Visuales, teniendo en cuenta sus características, funciones en las diferentes esferas de la actividad humana, mediante el dominio de la teorías y la técnica, le ética y la sensibilidad social, que caracteriza el trabajo del artista, en función de las necesidades y valores socio-culturales del país, con el fin de contribuir al desarrollo social, reafirmación de

identidad, mejoramiento de la calidad de vida y transformaciones sociales

2. Implementar un sistema académico de calidad en el área artística, que posibilite la producción de artistas con competencias, destrezas y habilidades que permitan dar respuesta adecuada a las necesidades de la sociedad en relación con el campo de las Artes Visuales.

Competencia científica particular

Las competencias reflejan la capacidad para resolver exitosamente una demanda, tarea o problema, movilizando y combinando recursos personales y del entorno.

Las competencias incluyen un saber (conceptual), un saber hacer (procedimental) y un saber ser (actitudinal). Mediante las cuales las personas movilizan sus conocimientos y la manera como hacen las cosas. En su relación con la capacidad para responder a situaciones cambiantes.

Se plantea en la Carrera unos tipos de profesionales, con título de licenciatura, con sus respectivas caracterizaciones y competencias profesionales.

Licenciado en Artes Visuales

Problema

Las necesidades del proceso de generación y producción de un especialista que además de ser artista, pueda ejercer las funciones de curador, restaurador, crítico de arte, administrador y productor de obras de arte, en sus diferentes enfoques, técnicas, estilos y manifestaciones.

Objeto

El proceso de generación y producción artística a nivel de Curaduría, Restauración, crítica de arte, administración y producción artística, vistos como una gestión racional, creativa e innovadora en la dimensión teórica, histórica y práctica, con un enfoque sostenible, multidisciplinario y con identidad propia.

Objetivo

Optimizar el proceso de generación, creación, representación, producción artística y cultural, con un enfoque de mayor visión y competencias profesionales, en sus diferentes dimensiones, enfoques y dinámicas

5.2. DESARROLLO HUMANO

Dentro del ámbito de la caracterización de la persona, profesional e investigador de las Artes Visuales, se debe tomar en cuenta la manera en que se va a desarrollar, desde el punto de vista humano, hasta transformarse en un profesional que responda al perfil determinado para la actividad pertinente, a través de un comportamiento adecuado, en la búsqueda de los objetivos propuestos. Por ello es necesario determinar el tipo de sujeto social y la personalidad que debe desarrollar.

Sujeto social

El tipo de persona que como profesional e investigador se requiere, básicamente es un artista creador, comprometido con la sociedad, que parte de una realidad múltiple (natural, social, intelectual, psíquica.) y realiza una selección a partir de su sensibilidad. Tras esa selección, el artista inicia el proceso de creación de "formas": palabras, en el poeta/escritor; líneas, colores, volúmenes en el arquitecto, pintor, escultor; sonidos en el músico. Por otra parte, la obra de arte nace a partir de la "circunstancia" del artista y renace cuando el espectador capta esa realidad transmitida en lenguaje artístico, cuando siente la emoción que provoca el arte.

Personalidad necesaria para la Carrera

Debe tener una personalidad equilibrada consciente de su compromiso respecto al público y la sociedad y al mismo tiempo consciente de lo justificado que es su deseo de crear de manera independiente y además presentar las siguientes características:

Potencial creativo elevado

Capacidad de razonamiento espacial por encima de la media.

Capacidad de percepción de los estímulos exteriores para procesarlos y retenerlos en la memoria.

Nivel interpretativo o imaginativa de los estímulos.

Conciencia y voluntad creadora.

Habilidad natural o adquirida.

Educación y formación cultural.

Honestidad y responsabilidad

Criterio empresarial

Capacidad de liderazgo y adaptación.

5.2.1. Perfil del profesional/investigador

El licenciado en Artes Visuales es un profesional, que trabaja en ejecución de obras individuales o colectivas en el área de la pintura, escultura, ilustración, dibujo artístico, composición gráfica digital, restauración escenografía, fotografía; o bien en obras multidisciplinarias, optando por alguna o varias de estas prácticas, a partir de su experiencia y desarrollo en diversos talleres y de la discusión en las asignaturas que se imparten en la escuela.

Que por estar formado mediante instrumentos metodológicos teóricos y prácticos puede incursionar en el campo de la investigación y la crítica del arte, la docencia, la conservación y el rescate del patrimonio cultural y artístico, o la práctica profesional independiente.

- Maneja las técnicas, códigos, y formas de expresiones artísticas que le facilitan comunicar ideas, interpretar la realidad y expresar sentimientos. Le permite vincularse a los procesos creativos y de realización técnica que lo conduce a estructurar las obras en el campo de la plástica. Consigue un dominio teórico-práctico del arte que lo conduce a representar de manera personalizada original y objetiva su mundo exterior e interior.
- Realiza producciones de formas plásticas, a través de procesos y configuraciones representadas a partir de líneas, formas y valores cromáticos o acromáticos.

- Produce formas gráficas de estructuras tonales o de espacios que relacionan códigos visuales de características simbólicas para expresar ideas y sentimientos.
- Interpreta las manifestaciones de la naturaleza y las producidas por el hombre, convirtiéndolas en un acto de significación artístico plástica.
- Identifica los fenómenos artísticos, que lo llevan a crear con sentido estético su obra y plasmarla como una expresión de su propia identidad.
- Posee habilidades, destrezas y conocimientos que lo transforman en un investigador, creador, productor y educador, vinculado con el área de su especialidad.
- Domina el idioma Inglés como segunda lengua para el ejercicio de su profesión
- Participa en el proceso de transmisión e investigación de los saberes, conocimientos, formas de actuar y de comportarse ante las formas, mediante los códigos de expresiones plásticas que determinan los fundamentos del dibujo, la pintura, el grabado y la escultura, la fotografía y más.

5.3 TIPO DE PROFESIONAL Y ARTISTA QUE DEMANDA EL SECTOR

Para la propuesta académica que se plantea, se ha tomado como referente inicialmente la actividad como docentes, en la cual los alumnos nos expresan sus deseos de realizar sus estudios en una carrera de artes visuales exclusivamente. La fuente principal ha sido la encuesta realizada para fines de este estudio descrita en el capítulo 3, y finalmente el análisis de los datos secundarios de estudios previos realizados. Adicionalmente la propuesta planteada por el gobierno del Ecuador de crear una Universidad de Artes para la ciudad, con todo su estudio.

De acuerdo a lo expresando anteriormente se considera que el profesional que demanda el sector, deberá reunir las siguientes características:

El Licenciado en Artes Visuales es un profesional con cuatro años de

formación académica teórico-práctica, capacitado para contribuir con su preparación al desarrollo cultural y artístico del país, valiéndose de conocimientos actualizados, acordes a los avances tecnológicos y científicos, integrándose al grupo de profesionales del área artística dentro del ámbito de sus competencias y nivel profesional.

Su accionar profesional se verá fortalecido con un adecuado entrenamiento, prácticas y pasantías realizadas en los diferentes ciclos y con la posibilidad incrementar su perfeccionamiento a través de cursos de educación continua.

La participación en trabajos de investigación y en proyectos innovadores, dentro del espacio de sus competencias y la práctica docente que es parte de las habilidades de desempeño que plantea la carrera, se proponen en el nivel de la Licenciatura.

Su práctica profesional se dará sobre una base de desarrollo de valores humanos, de solidaridad, honestidad, ética y justicia y compromiso social, para dar respuesta al encargo de la sociedad de nuestro país.

El profesional de la carrera tendrá la facilidad de aplicar las técnicas y destrezas adquiridas durante su periodo de formación universitaria y dentro de su entorno, contexto social, nacional e internacional y desarrollar sus competencias en el campo de la plástica, de elaboración de programas y proyectos técnicos vinculados tanto al sector social como empresarial.

5.4 UNIVERSO DE TRABAJO ACTUAL

De la información tomada del punto anterior, concluimos que el universo de trabajo de esta propuesta está vinculado con áreas puntuales de las cuales se enumerará un universo de trabajo específico que comprende:

El sector del arte: Público y Privado

Las diferentes ramas de la creación artística: Pintura, escultura, grabado, fotografía, restauración

El campo del desarrollo intelectual artístico: Crítica de arte, Historiador de arte, Investigador de arte, profesor de arte y curador de artes

Sector Público: Ministerio de Educación del Ecuador, Ministerio de Cultura, Direcciones provinciales de Cultura del país, Fondo Nacional de la Cultura del Ecuador, Consejo Nacional de la Cultura del Ecuador, Fondo Nacional de la Cultura del Ecuador, Instituto Nacional del patrimonio cultural del Ecuador, Consejo Nacional de la cultura del Ecuador.

Sector con financiamiento Mixto. Casa de la cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, MAAC, Dirección de cultura y promoción cívica de Guayaquil, Municipio. Museo Antropológico del Banco Central del Ecuador, Guayaquil, Quito y Cuenca. Programas del Banco Central del Ecuador y actividades de apoyo a la cultura y el desarrollo humano.

Servicios Privados sin fines de lucro. Desarrollo cultural y gestión en Centros Históricos. FLACSO, Sociedad de autores y compositores del Ecuador SAYCE, Centro cultural ABYA YALA, Centro Cultural afro-ecuatoriano, Fundación Centro Cívico, Fundación Centro de estudios Interamericanos CEDEI.

Sector Privado con fines de lucro. Teatro Centro de Arte, Guayaquil, Teatro Bolívar, Quito, Fundación Guayasamín, Fundación Caspicara, Museo de Arte Contemporáneo, Museo Municipal de Guayaquil, Museo Nacional del Banco Central del Ecuador,

5.5 FUNCIONES Y ACTIVIDADES

Para determinar las funciones y actividades del artista visual también se tomará como referencias las investigaciones personales que realizamos con los alumnos del campus universitario, las encuestas académicas realizadas con la Facultad de Artes y también la información recabada sobre la creación de la Universidad de Artes que realizó el gobierno de nuestro país. En consecuencia concluimos que el contenido del trabajo del artista visual comprende:

Producción de proyectos artísticos dentro de lo social, la producción o los

servicios.

Planificación de procesos vinculados a la producción artística.

Administración, gerencia y gestión de procesos artísticos.

Análisis y crítica de la producción artística.

Investigación y desarrollo artístico.

Asistencia técnica, asesoría y consultoría de arte.

5.6 UBICACIÓN LABORAL

Las Instituciones, empresas y actividades particulares, que el sector vinculado a las artes plásticas y sus ramas afines, proporcionan a los profesionales de dicha especialidad, como actuales y futuras ubicaciones laborales, acordes a su formación, son las siguientes:

Ministerio de Cultura e instituciones afines

Empresas públicas y privadas relacionadas con el sector.

Museos, Galerías, Centros culturales y otros similares.

Departamentos de producción artística.

Teatro, Televisión y áreas afines.

Escuela, colegios y universidades, en docencia e investigación artística.

Organismos gubernamentales, no gubernamentales, Organismos internacionales, que tengan programas relacionados con la producción artística.

Fundaciones y programas de arte públicos y privados.

Servicios profesionales.

5.7 PUESTOS DE TRABAJO

Los puestos de trabajo, dentro de las instituciones, empresas y actividades particulares a los que el artista plástico puede acceder, defenderán del nivel de profesionalización del egresado de la Carrera y las competencias adquiridas, tanto para el técnico superior como para el licenciado en Artes

Gerente de proyectos de arte.

Coordinador de Exposiciones de arte.

Jefe de espacios culturales y artísticos.

Director de Museos y espacios afines.

Director de Montaje escenográfico.

Asistente de producción artística para Televisión, teatro y otros.
Director de Galerías de Arte.
Crítico y Curador de arte.
Docencia e investigación.
Artista en el libre ejercicio de su profesión.

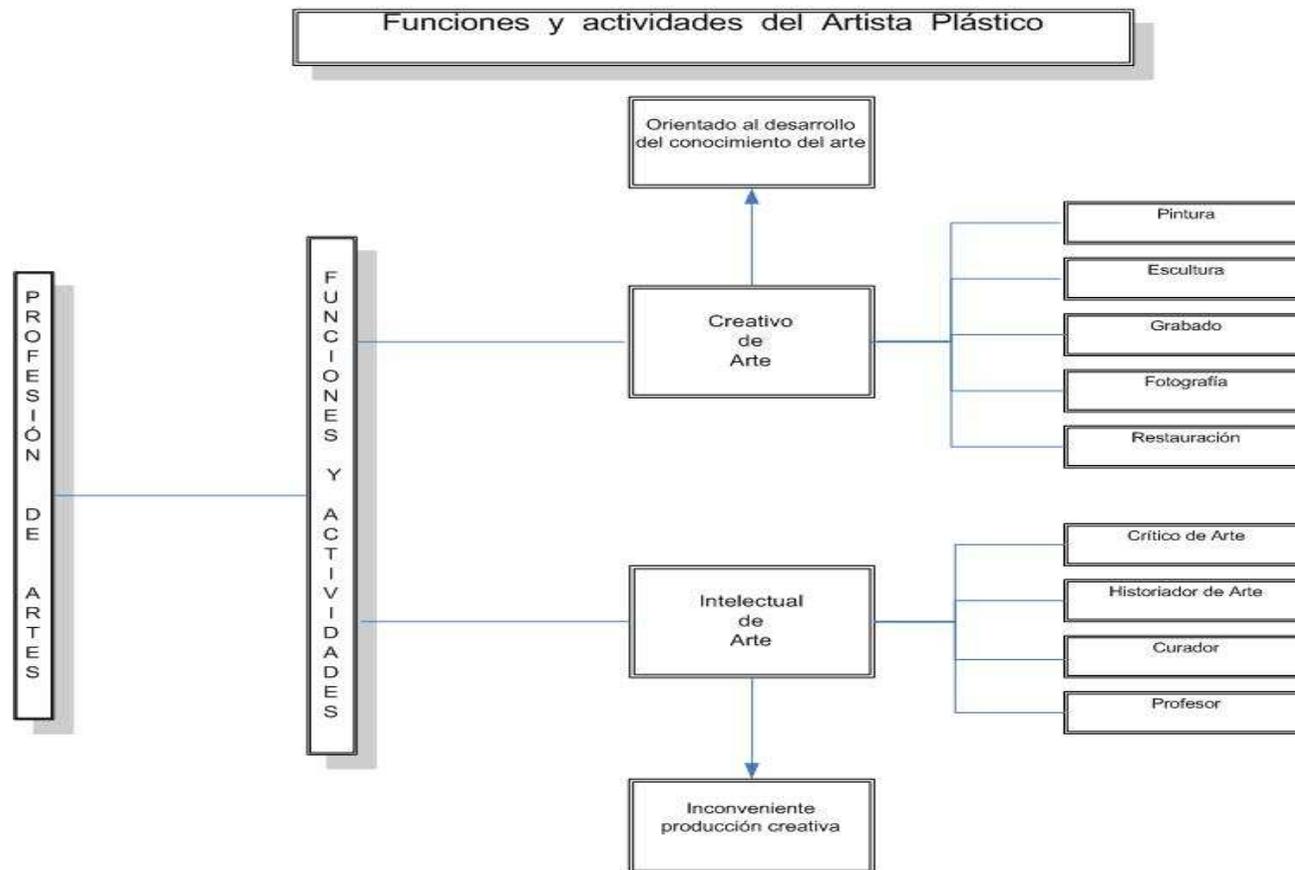
5.8 ESCENARIOS DE ACTUACIÓN

El artista visual actúa en todas las formas de producción humana que por sus necesidades demande la intervención de un profesional especializado en el área de la plástica en el sector público y privado.

Museos, y Centros de producción artística
Salones de espacios culturales y artísticos.
Teatros, Televisión y espacios afines
Galerías de Arte
Instituciones y organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales.
Organismos nacionales e internacionales
Consultoría y asesorías
Centros Educativos.
Entidades especializadas: Artísticas, recreacionales etc.
Planificación y ejecución de proyectos artísticos

El hombre como ser social- creativo en su interacción con el medio y en la dimensión del proceso de creación, con un enfoque psico-social de la plástica, teniendo en cuenta la dimensión de la producción artística y su trascendencia y respuesta en la sociedad; manejo de técnicas y sistemas propios de la plástica, desarrollo y aplicación de teorías artísticas, aplicación y desarrollo de métodos innovadores en el proceso de la creatividad; con una concepción creadora, científica, administrativa, gerencial y comunicacional del proceso creador, los programas vinculados al arte y la importancia de una conducta ética propia de un profesional de estas ramas de la ciencia.

Figura 14: Funciones y actividades del artista plástico
Fuente: Caja, (2010)

5.8.1 Estrategias de trabajo

El profesional de las Artes Visuales para llevar adelante la ejecución de proyectos pertinentes a su profesión, debe además de considerar una visión humanista, social, económica y ecológica, la utilización de las ciencias y la tecnología, tanto en el diseño como en la ejecución, también debe proyectarse en cuanto a las posibilidades de éxito de sus producciones artísticas, el campo ocupacional, el mercado existente, posibilidades de vínculos en otros campos no necesariamente artísticos, necesidades sociales, culturales del país y otros.

Y desarrollar una estrategia de trabajo estructurada en:

La investigación (normas y tipologías) adecuadas sobre el tema a desarrollar.

La consecución de un diagnóstico y de una línea de base (tendencias y normativas) para la creatividad.

La producción creadora, que incluya una acción generadora, transformadora y reguladora.

5.8.2 Entorno

El entorno micro estaría determinado por el contexto mas inmediato de su ejercicio profesional, su producción artística y el grupo humano cercano relacionado con la producción de arte.

El entorno meso implica desplazamiento al contexto grupal / institucional y comunitario, otros profesionales con intereses afines y miembros de la comunidad a donde puede llegar el mensaje de sus producciones. A este nivel se vislumbra la capacidad del artista para establecer relaciones interpersonales y grupales.

El entorno macro supone la colectividad toda, a través de diversas instituciones vinculadas al quehacer artístico, sociedad civil y medios de comunicación colectiva con los que este tipo de profesional tendrá que interactuar en diversas circunstancias.

6 COMPETENCIAS PROFESIONALES

Las competencias profesionales a desarrollar están relacionadas con:

Crea obras visuales de valor artístico que puedan incorporarse a la producción simbólica cultural colectiva, respondiendo, desde lo académico, a las nuevas problemáticas contemporáneas.

Produce con profesionalismo dentro de la amplia gama de opciones, de técnicas y materiales que ofrecen, tanto la tradición(dibujo, pintura, grabado) cuanto las nuevas manifestaciones y medios (instalaciones, performances, fotografía, video, multimedia, arte visual, eventos artísticos y otros) .

Realiza obras de nueva factura y las sostiene argumentativamente

Maneja los lenguajes artísticos desde una comprensión de su marco histórico y de la cultura.

Realiza con solvencia complementariamente actividades como: Crítica de arte, procesos de curaduría y difusión artística de obras, procesos de comunicación y formación artística, proyectos y

Interactúa en procesos de gestión de desarrollo cultural y artístico en instancias de creación y promoción cultural, así como proyectos, promoción y comercialización de obras artísticas propias o ajenas.

6.1 FUNDAMENTOS DE ACTUACIÓN

Materias del Nivel Básico

Así mismo, acorde con un nivel preliminar del fundamento de actuación que caracteriza al profesional de las Artes Plásticas, las materias del área básica son

1. Historia del arte I	16. Escultura III
2. Historia del Arte II	17. Metod. Investigación.
3. Arte Contemporáneo	18. Investigación
4. Fund. Pedagógicos.	19. Proyectos IDIS
5. Pedagogía I	20. Teoría de la Imagen
6. Instrumental I	21. Semiótica
7. Instrumental II	22. Iconología/Iconografía
8. Dibujo Básico	23. Teoría del Color
9. Dibujo Avanzado	24. Estética I

10. Pintura I	25. Estética II
11. Taller de Arte I	26. Practicas Básicas
12. Taller de Arte II	26. Idioma
13. Taller de Arte III	28. Humanismo Integral I
14. Escultura I	29. Humanismo Integral II
15. Escultura II	30. Optativa Formación General

Materias del Nivel Básico Específico:

En correspondencia con un nivel avanzado del fundamento de actuación, el profesional de las Artes Visuales debe dominar los contenidos de las siguientes materias, que corresponden a un nivel básico específico:

1. Arte ecuatoriano	11. Arte Taller IV
2. Arte Latinoamericano	12. Escenografía
3. Curaduría I	13. Escultura IV
4. Curaduría II	14. Restauración I
5. Pedagogía II	15. Proyectos IDIS II
6. Didáctica	16. Opt. Form. General
7. Museología I	17. Prácticas Específicas
8. Museología II	18. Pensamiento Crítico
9. Pintura II	19. Estudios Contemporáneos
10. Pintura III	

Materias del Nivel Pre-profesional

Y prepararse para su titulación, con el afianzamiento de sus conocimientos a través de las materias del Área pre-profesional.

7 Análisis y Crítica del Arte	8. Gestión Proyec. Artísticas
8 Crítica del arte	9. Fundamentos Administración
9 Composición Etnográfica I-II	10. Montaje. Produc. Exposición
10 Fotografía	11. Prácticas Pre-Profesionales
11 Proc. Alter. Fotograf.	12. Optativas de Profundización
6. Restauración II-III	13. Ética Profesional
7. Ingles Técnico	

MATERIAS DEL ÁREA DE FORMACIÓN HUMANÍSTICA. GENERALES PARA TODOS LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

Los determinantes de las materias del Área de Formación Humanística, están generados por los elementos que coadyuvan para que el profesional de las Artes Plásticas responda al perfil para él trazado, mediante un comportamiento adecuado. Por consiguiente, tanto las características del sujeto social como su personalidad influyen en la selección de las asignaturas de dicha área y que son:

Idioma Español	Estudios Contemporáneos
Teología	Optativa de Formación General
Ética	IPC

6.2 FUNDAMENTACIÓN EPISTÉMICA

Normativas sobre la enseñanza aprendizaje

Potenciar una producción artística con fundamentos conceptuales.

Promover el dominio en el manejo de las diversas técnicas y materiales.

Tender a una inserción de las propuestas simbólico-conceptuales en el entorno nacional e internacional.

Cultivar una actitud crítica en el quehacer de todas las asignaturas y actividades integradoras de la carrera.

Dotar de formación integral en valores, cualidades, concepción científica del mundo, cultura de investigación, capacidad de gestión, cultura de protección del ambiente y desarrollo de valores universales, como la honestidad, solidaridad y responsabilidad, más los valores éticos de su profesión

Eje de formación basado en problemas profesionales

La adquisición de las competencias, generales y particulares, que deben poseer los profesionales de la Carrera de Artes Visuales se deben lograr mediante el dominio de múltiples conocimientos.

El contenido del Plan de Estudios, está determinado, por los problemas generales y específicos que enfrenta el profesional en la Carrera, en su quehacer profesional, considerando el objeto de la ciencia y los objetivos.

Debido a la proyección de la ciencia, los contenidos también son variados u multidisciplinarios.

Se proponen 5 áreas de diversa complejidad. Cada una atiende su problema y maneja un tratamiento pedagógico diferente.

En cada nivel estos problemas se aplican en las temáticas de los Talleres de Arte, materia integradora, "Columna vertebral" de la Carrera, que establece la relación unificadora con todas las materia.

Según su avance en la formación, crece la complejidad y los estudiantes, como protagonistas de su aprendizaje, tienen un papel activo en función de aprender a aprender; para luego plantearse el desaprender y reaprender.

El eje vertebral serán las asignaturas de ejercicio profesional denominadas

Área de Profesión

Área de Investigación.

Área Multidisciplinaria.

Área de Humanidades.

Nivel Básico Disciplinario I II III

El problema de la producción de sentido por parte del sujeto creador y la reflexión sobre la mirada desde la bi y tridimensionalidad, tres niveles o Semestres.

Nivel de Básico Específico IV y V

El problema de la práctica cultural con sus connotaciones. Dos niveles o Semestres.

Nivel Pre Profesional

Problema de la formulación personal de la profesionalización del educando y

su sustento teórico-práctico. Dos niveles o Semestres.

6.3 Eje de las competencias en la Profesión

Conjunto de disciplinas y materias dirigidas a estudiar y potenciar aspectos filosóficos, estéticos, históricos, sociológicos, culturales, psicológicos y deontológicos referidos a las artes visuales y enfocados hacia las problemáticas contemporáneas del arte. Disciplinas que tienen relación con el aprendizaje de las destrezas en uso e los diversos medios el arte, para su aplicación con sus connotaciones técnicas, históricas y teóricas en la creación de obras artísticas.

Historia del Arte I y II, Arte Contemporáneo, Arte Ecuatoriano, Arte Latinoamericano, Análisis y Crítica del Arte, Crítica del Arte, Museología I y II.

Dibujo I y II, Pintura I,II, y III, Composición Gráfica I y II, Taller de Arte I,II,III y IV, Escenografía, Fotografía, Proceso alternativo de Fotografía, Escultura I,II,III,IV, Restauración I,II,III.

Eje de las competencias en Área de Investigación

Disciplinas que tienen como fundamento desarrollar competencias para convertir al alumno en un potencial docente-investigador, de tal manera que diversifique sus competencias en diversos campos de su actividad profesional

Eje de las competencias en Área Multidisciplinaria

Disciplinas y materias cuyo fin es adentrarse en el conocimiento específico de las teorías del arte, la estética y el estudio y la aplicación de la simbología propia de las arte plásticas, además del manejo y promoción de las mismas dentro del mundo artístico.

Teoría de la imagen, Teoría del Color, Estética I y II, Semiótica, Iconología, Curaduría I y II

Eje de las competencias en Humanidades.

La integración de la creatividad personal y el dominio técnico pertinente, constituyen los principios, la guía de la carrera y su estructura pedagógica básica.

El eje de integración del aprendizaje está constituido por las siguientes áreas:

Taller de Arte.

Prácticas Pre profesionales.

Seminario de Trabajo de fin de Carrera.

Seminario de profundización

6.4 Los Talleres de Arte

El Taller es un espacio formativo que tiene por objetivo resolver un problema estético a través de ejercicios guiados y controlados, a realizarse con lenguaje plástico y un tema exigente realización formal, dotados de un planteamiento conceptual solvente, desde una toma de posición, ante una problemática relacionada con la realidad social y de función simbólica de la producción cultural´.

El Taller de Arte se desarrolla en cada nivel de estudio como asignatura rectora a la cual tributan las demás materias del nivel.

Los Talleres de Arte, son de carácter práctico-reflexivo. El Taller tiene su importancia y riqueza cifrado en el aprendizaje personalizado, mediante el seguimiento de la actividad, tomando en cuenta las propuestas particulares los de los estudiantes ante los problemas y los ejercicios que se proponen, a través de sucesivas entregas. Su complejidad es progresiva, desde ejercicios dirigidos y controlados, en los primeros niveles, a ejercicios más personales y tutorados, en los últimos niveles.

El Taller es un proceso de aprendizaje que desarrolla la investigación como método. Los resultados de los trabajos del Taller deben presentarse con adecuada fundamentación conceptual de la obra realizada, destacando los recursos visuales utilizados; así como los criterios estéticos y artísticos específicos que se han considerado.

6.4.1 Talleres de Arte Profesionales

En los dos últimos niveles, estarán, orientados a la investigación creativa del trabajo de fin de Carrera

6.4.2 Muestra de fin de Semestre

.Es parte complementaria de la formación del artista. Mostrar los trabajos luego de su proceso de producción a un público invitado, motivando su difusión y confrontación.

6.4.3 Prácticas Pre profesionales

Son tres periodos de prácticas o pasantías, directamente en escenarios reales de la sociedad.

La o el estudiante toma obligatoriamente la práctica de investigación en el campo de la cultura por la importancia que esta tiene como contacto con el mundo de la cultura y como ejercicio de aplicación de la metodología científica. Y escoge dos de entre las tres siguientes.

Taller de Artista

El estudiante acompaña y asiste en sus labores profesionales a determinado artista, bien en su estudio o en algún proyecto de realización.

6.4.4 Gestión Cultural

Se formulan y ejecutan proyectos de gestión cultural o artística en Fundaciones, Instituciones u Organizaciones privadas o públicas.

Educación

Los estudiantes adquieren experiencia en el desarrollo de actividades docentes, dirigidas a niños, jóvenes o adultos.

Los Seminarios de Trabajo de Fin de Grado I y II

Dentro del eje de integración están contemplados los Seminarios I y II de Trabajos de Fin de Grado, en los dos últimos niveles como instrumentos para ajustar los elementos teóricos para la elaboración de lo que será el Trabajo de Fin de Carrera.

6.5.5 Vinculación con la comunidad

La vinculación con la colectividad es imprescindible para el desarrollo y crecimiento de la propuesta de un profesional con responsabilidad social, en consecuencia proponemos la creación de exposiciones colectivas de trabajos, ya sea a través de las Casa abiertas o como exposiciones independientes cada vez que concluya un ciclo de Dentro de la propuesta académica que planteamos, consideramos que estudios. Exposiciones Itinerantes en el país para la difusión de los trabajos logrados y del crecimiento conseguido. Salidas de Campo, para que el estudiante se nutra de las experiencias en las comunidades y retorne esas vivencias en su producción artística. Encuentros nacionales o Internacionales para aprender del entorno cultural con el que estamos vinculados.

Aspiramos a que nuestros graduados sean protagonistas del enriquecimiento cultural del país, con una efectiva inserción en el quehacer social, como productor visual reflexivo y crítico.

6.5.6 Trabajo autónomo del estudiante

La formación académica en Artes Visuales, demanda un desarrollo de capacidades teóricas y herramientas, por lo cual es necesario sobre todo en los primeros niveles generar hábitos de estudio.

En nuestro caso es de suma importancia el trabajo que deben desarrollar los estudiantes en los Talleres prácticos, de grabado, fotografía, dibujo, escultura, así como para las propuestas que deben desarrollar para el Taller de Arte, que demandan procesos investigativos y experimentales, por lo cual es necesario una carga académica exigente para poder cumplir con las expectativas académicas que demandan nuestro campo de conocimiento.

CAPITULO 6

6.1. MESO CURRÍCULO. ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

El Plan de estudios de la carrera de Artes Visuales se fundamenta en el Sistema Integral de Desarrollo de la Educación Superior y en la Estrategia y Metodología de Diseño y Desarrollo Curricular concebido sobre la base de un Modelo de Desarrollo Humano, Competencias Científicas y Desempeño Profesional e Investigativo.

El plan de estudios se elaboró a partir de los elementos contenidos en la proyección de la universidad hacia la sociedad, la caracterización de la enseñanza de la carrera, la caracterización del sector y de la persona-profesional e investigador.

La elaboración del plan de estudios contempla: La proyección académica, las bases teóricas y metodológicas, el modelo profesional, integrado por los objetivos terminales educativos e instructivos, la estructura curricular y las características del plan de estudios.

Misión

Formar artistas en el área de las Artes Visuales, enfocados en la excelencia académica y profesional; con un elevado nivel de competencia científica y desempeño profesional e investigativo competitivos a nivel internacional y conocedores de las expresiones artísticas ecuatorianas. De tal manera que la Carrera de Arte sirva como una entidad artístico-cultural que potencie los talentos de sus estudiantes en las áreas de pintura, escultura, escenografía y restauración, sus conocimientos en historia del arte y sus técnicas para ser profesionales competitivos con una visión global e innovadora en el campo cultural y artístico, en la que el arte se combine con la ciencia y se convierta en un elemento útil y de producción para la sociedad

Visión

Consolidar a la Carrera de Artes Visuales de la Universidad Católica de Guayaquil como una institución superior de vanguardia formadora de artistas, con un alto grado de excelencia a nivel nacional y hemisférico, ubicándola dentro de los próximos diez años como el centro de estudios artísticos académicos y superiores más importantes del país.

6.1.1. Proyección académica

Problema general de las carreras de Artes Visuales

Las insuficiencias en la integración de la universidad con la sociedad y las deficiencias que podrían presentarse en la Carrera de Artes Visuales que repercutirían negativamente sobre:

El cumplimiento de las funciones de educación e instrucción;

La ineficiencia de los procesos docente, profesional, investigativo y administrativo;

La ineficacia de los productos que ofrece la Carrera a la comunidad a través de los egresados de pre y postgrado, los proyectos de investigación-desarrollo, la prestación de servicios a la comunidad, la generación y transferencia de ciencia, tecnología, arte y cultura y los complejos docente-asistencial-administrativo.

La efectividad del sistema de gestión universitario en las áreas académicas, técnico-administrativa y desarrollo institucional;

Que afectan la imagen institucional y el posicionamiento social de la Carrera.

Bases teóricas y Metodológicas

A partir de los problemas, misión, objetivos, políticas y estrategias de la carrera de Artes Plásticas y en correspondencia con la caracterización de la enseñanza, la caracterización del sector del Arte y la caracterización de la persona/ profesional/ investigador se establecen los compromisos a lograr en el proceso de

perfeccionamiento del plan y los programas de estudio.

La formación de un artista de perfil amplio con una concepción social e integral del arte y la práctica profesional, con un sólido dominio de las teorías y métodos de las ciencias y de trabajo profesional y un enfoque humanístico y científico sobre bases de calidad del arte.

El perfeccionamiento de las actividades formativas que se desarrollan en el área de la plástica, mediante la integración de actividades y la conformación de una pirámide docente, asistencial e investigativa, que rescate el valor social y académico de la práctica profesional.

La priorización de la función educativa en las actividades curriculares y extracurriculares, orientadas a la formación profesional, multilateral y armónica de los estudiantes, que garantice el desarrollo y educación integral de la personalidad y en consecuencia la formación del pensamiento, los sentimientos, las convicciones, el desarrollo de las capacidades y cualidades valiosas de la personalidad y actitudes y conductas comprometidas con los valores socioculturales del tipo de profesional a formar.

La coordinación e integración vertical y horizontal de los contenidos de las áreas y materias con carácter interdisciplinario y multiprofesional, mediante la articulación y unidad de objetivos y acciones de los niveles básico, formativos y pre profesional, orientados por, los órganos funcionales de administración de la carrera, de acuerdo a las condiciones, potencialidades y restricciones académicas existentes en cada momento.

La vinculación de la teoría con la práctica en todas las materias, mediante la integración de los componentes docente, asistencial e investigativo en la solución de problemas, combatiendo el aprendizaje de memoria y el enciclopedismo.

La capacitación científico-técnica y pedagógica de los profesores, con el propósito de contribuir al cambio de mentalidad del docente en su papel de educadores, orientadores y facilitadores y elevar la calidad del proceso enseñanza-

aprendizaje.

6.1.2. ESTRUCTURA CURRICULAR

Sistema de Créditos

El Meso Currículo define los contenidos de las áreas y de las materias. El currículo en la carrera de Artes Visuales se divide en tres niveles de estudio, básico, básico específico y pre profesional, que articulan un promedio de ocho semestres de estudio y actividades académicas integradoras.

Los semestres académicos se componen de dieciséis semanas de actividades docentes; se considera un crédito por cada 16 horas de clase presenciales. Excepto para las Prácticas Pre profesionales, en las que se considera un crédito por cada 32 horas de trabajo. Las prácticas Pre Profesionales no implican horas de clase, sino una relación tutorial con los profesores asignados.

6.1.3. PLAN DE ESTUDIOS

Características generales del plan de estudio

Números de años y ciclos de la carrera

Se establece una duración para la carrera de 4 años, distribuidas en 8 ciclos, que se dictarán de manera secuencial del I al VIII.

Número de semanas lectivas.

Los ciclos de los diferentes niveles, tendrán una duración de 16 semanas, con un total de 128 semanas.

Número de semanas de exámenes

Se destinan específicamente 3 semanas de exámenes: primer parcial en la semana 9, segundo parcial en la semana 18 y supletorio en la semana 19. Otras evaluaciones se tomarán durante los periodos lectivos sin interrupción de clases.

Niveles de la Carrera

La carrera se organiza en tres niveles: BASICO, BÁSICO ESPECÍFICO Y PRE-PROFESIONALIZACIÓN. Estos tres niveles desarrollan a su vez, diferentes áreas, tanto aquellas que son comunes a las demás carreras ofertadas así como específicas y exclusivas de esta carrera de Artes Visuales.

Campos de estudio

Profesional

Investigación

Multidisciplinaria

Humanísticas El Área Profesional se relaciona conocimientos teóricos e históricos de gran trascendencia para el descubrimiento de las múltiples, cultura contemporánea y definirá una y variadas tendencias, movimientos y escuelas artísticas, necesarias para la formación de un artista plástico.

En el Área Multidisciplinaria se incluyen materias que desarrollaran el conocimiento del estudiante sobre nuestro entorno, tecnología plataforma educativa de destrezas en idioma español e inglés.

El Área de Instrumentación, comprende las materias relacionadas al ámbito de la especialidad en el campo de las Artes Visuales, Dibujo, Pintura, Escultura, Grabado, Fotografía, necesarias para el ejercicio profesional de esta carrera, para que fundamenten su aprendizaje en el conocimiento de las diversas técnicas y apliquen sus conocimientos y destrezas en el desarrollo de sus habilidades y competencias artísticas.

El área de Humanística, capacitación en materias que vinculan al alumno con la sociedad y su entorno.

6.1.4. DESARROLLO

Consideraciones para el diseño:

El proyecto de la Carrera de Arte ha sido elaborado desde un diseño curricular que permite un modelo integrador teórico-práctico, tomando en cuenta los estándares internacionales de las Escuelas de Arte de varias universidades americanas, ajustados a nuestra realidad cultural.

En el Ecuador no existe hasta el momento un espacio académico que interrelacione la ciencia y el arte y ofrezca carreras en arte técnicas alternativas a las tradicionales, de que cubra la necesidad de formar jóvenes artistas capaces de ejercer la profesión desde un nivel académico superior.

En este sentido la Carrera de Artes Visuales se propone formar profesionales capaces de innovar por medio de la investigación, creatividad y competencias específicas y justificar su presencia frente a demanda que la sociedad precisa.

6.1.5. CARACTERIZACIÓN DE LA PROFESIÓN

Problemas profesionales

El mayor problema de esta carrera es la informalidad, en Quito la Universidad Central formaba artistas con título Universitario en pintura y escultura y grabado, en la Universidad de Cuenca obtenían su título como ceramistas; en Guayaquil, los artistas de profesión, hoy en su mayoría graduados del Colegio de Bellas artes, no tienen un título superior y nunca lo han necesitado, pues han trabajado sin necesidad de un requerimiento académico que los acredite. Otro problema es que al ser una profesión con perfiles artísticos; (No es medicina que requiere de un título y permiso para ejercer) y como muchos maestros del Arte mundial han sido autodidactas, se debate si en realidad en pro de la creatividad y la innovación un artista es mejor libre para desarrollarse y crear sin influencias, sin presiones y sin barreras que le impidan volar tras su sueño creador

Aunque por otro lado el arte actual muy flexible y sin límites carece muchas veces de un conocimiento básico de formación en dibujo, técnicas, pintura y sus teorías, anatomía son la columna vertebral del artista como herramientas para la

creación.

Ecuador precisa hoy de una innovación educativa artística que permita la formación profesionales que puedan satisfacer las necesidades culturales, sociales y económicas del país.

A nivel social se constata la necesidad de formar artistas que pueden ejercer carreras alternativas en arte, entre ellas, escenografía, arte social para el desarrollo de la comunidad, marketing de arte con un alto grado de capacitación y profesionalización.

6.1.6. CARACTERIZACIÓN DE LA CARRERA

Problemas de la Carrera

La necesidad de formar profesionales del arte con una excelente formación teórica y práctica, con amplio dominio de la técnica y de las diferentes áreas disciplinarias artísticas: interpretación para la ilustración, educación, composición e investigación, creación escenográfica, entre otras. Las insuficiencias en la integración de la universidad con la sociedad y las deficiencias que podrían presentarse en la Carrera de Artes Visuales que repercutirían negativamente sobre:

Lógica esencial de la profesión

Representar la creación artística a través de la pintura, la escultura, el grabado o la escenografía, desarrollando un alto nivel en sus concepciones plásticas, que le permitan el reconocimiento nacional e internacional de sus obras.

Investigar las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro país y a través de proyectos innovadores de investigación realizar la publicación para dar a conocer nuestra herencia y tradición cultural

Situación profesional.

El Licenciado en Artes Plásticas es un profesional con cuatro años de

formación académica teórico-práctica, capacitado para contribuir como su conocimiento al desarrollo cultural y artístico del país, valiéndose de conocimientos actualizados, acordes a los avances tecnológicos y científicos, integrándose al grupo de profesionales del área artística dentro del ámbito de sus competencias y nivel profesional.

Su accionar profesional se verá fortalecida con un adecuado entrenamiento, prácticas y pasantías realizadas en los diferentes ciclos y con la posibilidad incrementar su perfeccionamiento a través de cursos de educación continua.

La participación de trabajos de investigación de proyectos innovadores, dentro del espacio de sus competencias y la práctica docente que es parte de las habilidades de desempeño que plantea la carrera, se proponen en el nivel de la Licenciatura.

Su práctica profesional se dará sobre una base de desarrollo de valores humanos de justicia, equidad, ética y compromiso social, como una respuesta a las necesidades sociales del país

El profesional de la carrera dentro de su entorno, contexto social y mundial desarrollará sus habilidades en el campo de la Plástica y podrá plantear proyectos innovadores vinculados al sector social, estatal, nacional e internacional.

6.1.7. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR:

La Carrera de Artes Visuales se inserta en un proyecto integrado de disciplinas para la formación profesional en artes plásticas, escultura, grabado, escenografía, fotografía, restauración y otras consideradas como quehaceres profesionales independientes, pero sujetas y relacionadas por un eje vertebrador: la Plástica como un proceso de amplio espectro.

Por ello la estructura curricular presentará a continuación parte de una base de asignaturas comunes que luego darán paso a otro grupo de asignaturas previstas para la formación profesional específica, se incluye además un conjunto de materias optativas que garantizarán un componente de interdisciplinariedad necesarísimo en el perfil profesional que se aspira a formar.

6.1.8. MALLA CURRICULAR: (ESQUEMA ANEXO)

Las mallas curriculares propuestas se estructuran en 4 áreas de conocimiento, 8 ciclos de formación y 3 niveles.

FACULTAD DE
CARRERA DE ARTES VISUALES
MALLA CURRICULAR (POR CREDITOS)

	PROFESIÓN										INVESTIGACIÓN	MULTIDISCIPLINARIAS	HUMANÍSTICAS		
BÁSICO	1	Historia Arte I Antiguo y Medio		Informática 3	Dibujo Básico 4	Taller de Arte I 4	Escultura I 4	Optativa Forma General 3	Metodología de Invest. 3	Teoría de la Imagen 3	Teoría del Color 3	Idioma 3	10	134	33
	2	Historia Arte II Renacimiento y Modernidad	Fundamento Pedag. 3	Informática 3	Dibujo Avanzado 4	Taller de Arte II 4	Escultura II 4		Investigación 3	Semiótica 3	Estética I 3	Humanismo Integral I 3	10		33
	3	Arte Contemporáneo	Pedagogía I 3		Pintura I 3	Taller de Arte III 4	Escultura III 4	Prácticas Básico 8	Proyectos IDIS I 3	Iconología Iconografía 3	Estética II 3	Humanismo Integral I 3	10		37
BÁSICO ESPECÍFICO	4	Arte Ecuatoriano	Curaduría 3	Pedagogía II 3	Museología 3	Pintura II 3	Taller de Arte IV 4	Escultura IV 3	Optativa Forma General 3	Proyectos IDIS II 3		Pensamiento Crítico 3	10	31	
	5	Arte Latinoamericano	Curaduría II 3	Didáctica 3	Museología 3	Pintura III 3	Escenografía 3	Restauración 3	Prácticas Específicas 8			Estudios Cont. 3	9	32	
PREPROFESIONAL	6	Análisis y Crítica del Arte				Composición Etnográfico 3	Fotografía 3	Restauración II 3	Prácticas Preprofes 8	Gestión Proyecto Artístico 3	Montaje, Producción Exposic. 3		Etica 3	8	29
	7	Crítica del Arte		Inglés Técnico 3		Composición Etnográfico 3	Proceso Alternativo Fotografía 3	Restauración III 3	Optativa de Profundización 3	Fundamentos Administrativos 3			7	21	
TITULACIÓN	8	UNIDAD DE TITULACIÓN										Investigación Aplicada Arte 3	Arte y Ecología 3	24	240

Fuente: Feraud; Torres, (2014)

Las áreas y los ejes del conocimiento son:

- 1.- De la Profesión
- 2.- De Investigación
- 3.- De Multidisciplinaria
- 4.- De Humanidades

6.1.9. ESTRUCTURA DE LA CARRERA

Descripción de la estructura curricular por áreas.

Área: de la Profesión

Tabla 7
Área: de la Profesión

Materias	Créditos	Total Horas	Horas Semana	Ciclo
Hist. Del Arte I	3	48	3	I
Hist. Del Arte II	3	48	3	II
Arte Contemporáneo	3	48	3	III
Arte Ecuatoriano	3	48	3	IV
Arte Latinoamericano	3	48	3	V
Análisis y Crítica de arte	3	48	3	VI
Crítica del Arte	3	48	3	VII
Museología I	4	64	4	IV
Museología II	4	64	4	V
Fundam. Pedagógicos	3	48	3	II
Pedagogía I	3	48	3	III
Pedagogía II	3	48	3	IV
Dibujo Básico	4	64	4	I
Taller de arte I	4	64	4	I
Escultura I	3	48	3	I
Dibujo Avanzado	4	64	4	II
Taller de Arte II	4	64	4	II
Escultura II	3	48	3	II
Pintura I	3	46	3	III
Taller de Arte III	4	64	4	III
Escultura III	3	48	3	III
Pintura II	3	48	3	IV
Taller de Arte IV	4	64	4	IV

Escultura IV	3	48	3	IV
Pintura III	3	48	3	V
Escenografía	4	64	4	V
Restauración I	3	48	3	V
Composición Etnográfica I	3	48	3	VI
Fotografía I	3	48	3	VI
Restauración II	3	48	3	VI
Composición Etnográfic. II	3	48	3	VII
Prosc. Alternativ. Fotos	3	48	3	VII
Restauración III	3	48	3	VII
Didáctica	3	48	3	V
Curaduría I	3	48	3	IV
Curaduría II	3	48	3	IV
Ingles Técnico	3	48	3	VII
Proc. Alternat. Fotografía	3	48	3	VII
Opt. Formación General	3	48	3	I
Prácticas Básicas	8	128	8	III
Optativas Formación General	3	48	3	IV
Prácticas específicas	8	128	8	V
Prácticas Pre profesionales	8	128	8	VI
Opt. De Profundización	3	48	3	VII

Fuente: Feraud; Torres, (2014)

Área de Investigación

Tabla 8

Área de Investigación

Materias	Créditos	Total Horas	Horas Semana	Ciclo
Met. de la Investigación	3	48	3	I
Investigación I	3	48	3	II
Proyectos IDIS I	3	48	3	III
Proyectos IDIS II	3	48	3	IV
Gestión de Proy. Artísticos	3	48	3	VI
Fundamentos Administración	3	48	3	VII

Fuente: Feraud; Torres, (2014)

Área Multidisciplinaria

Tabla 9
Área Multidisciplinaria

Materias	Créditos	Total Horas	Horas Semana	Ciclo
Teoría Imagen	3	48	3	I
Teoría del Color	3	48	3	I
Estética I	3	48	3	II
Semiótica	3	48	3	II
Estética II	3	48	3	III
Iconología.	3	48	3	III
Montaje.Produc. Exposic.	3	48	3	VI

Fuente: Feraud; Torres, (2014)

Área Humanística

Tabla 10
Área: Humanística

Materias	Créditos	Total Horas	Horas Semana	Ciclo
Idioma	3	48	3	I
Humanismo Integral I	3	48	3	II
Humanismo Integral II	3	48	3	III
Pensamiento Crítico	3	48	3	IV
Estudios Contemporáneos	3	48	3	V
Ética	3	48	3	VI

Fuente: Feraud; Torres, (2014)

6.1.10. Descripción de la Estructura Curricular por ciclos.

Objetivo del Ciclo.

Introducir al alumno en los conocimientos básicos de Plástica.

Tabla 11
Estructura curricular primer ciclo

PRIMER CICLO	
Materias	Créditos
Teoría del color	3
Historia del arte I	3
Dibujo básico	4
Taller de arte I	4
Escultura I	4
Metodología de la investigación I	3
Teoría de la imagen	3
Idioma	3
Optativa formación general	3
Informática I	3
Total de créditos	33

Fuente: Feraud; Torres,(2014)

Objetivo del Ciclo

Vincular los conceptos y destrezas de la pintura, escultura y el dibujo como parte de sus competencias profesionales

Tabla 12

Estructura curricular segundo ciclo

SEGUNDO CICLO	
Materias	Créditos
Taller de arte II	4
Historia del arte II	3
Dibujo avanzado	4
Escultura II	4
Investigación I	3
Estética	3
Semiótica	3
Humanismo integral I	3
Fundamentos pedagógicos	3
Informática II	3
Total de créditos	33

Fuente: Feraud; Torres, (2014)

Objetivos del Ciclo

Aplicar los conocimientos adquiridos para producir proyectos integrados de carácter artísticos

Tabla 13

Estructura curricular tercer ciclo

TERCER CICLO	
Materias	Créditos
Arte contemporáneo	3
Pintura I	3
Taller de arte III	4
Escultura III	4
Proyectos IDIS I	3
Estética II	3
Iconología – Iconografía	3
Humanismo integral II	3
Pedagogía I	3
Prácticas básicas	8
Total de créditos	37

Fuente: Feraud; Torres, (2014)

Objetivo del Curso

Aplicar los conocimientos adquiridos para producir proyectos integrados y con proyección hacia los saberes propios de nuestra cultura.

Tabla 14

Estructura curricular cuarto ciclo

CUARTO CICLO	
Materias	Créditos
Museología I	3
Arte Ecuatoriano	3
Taller de Arte IV	4
Escultura IV	3
Proyectos IDIS II	3
Curaduría I	3
Pedagogía II	3
Pensamiento Crítico	3
Pintura II	3
Optativas de Formación General	3
Total de Créditos	31

Fuente: Feraud; Torres, (2014)

Objetivo del Curso

Adquirir destrezas no solo en el conocimiento de la plástica, sino en la gestión y promoción cultural del arte.

Tabla 15

Estructura curricular quinto ciclo

QUINTO CICLO	
Materias	Créditos
Arte Latinoamericano	3
Museología II	3
Pintura III	3
Escenografía	3
Restauración I	3
Didáctica	3
Curaduría II	3
Estudios Contemporáneos	3
Prácticas Específicas	8
Total de Créditos	32

Fuente: Feraud, Torres, (2014)

Objetivo del Curso

Afianzar los conocimientos y destrezas para una producción artística

multidisciplinaria.

Tabla 16

Estructura curricular sexto ciclo

SEXTO CICLO	
Materiales	Créditos
Análisis y Crítica del Arte	3
Composición Etnográfica I	3
Fotografía I	3
Restauración II	3
Gestión y Proyectos Artísticos	3
Montaje, Producción y Exposición	3
Ética	3
Prácticas Pre Profesionales	8
Total de Créditos	29

Fuente: Feraud; Torres, (2014)

Objetivo del Curso

Afianzar en el alumno los conocimientos alternativos de la plástica, que proyectan el perfil del artista multidisciplinario que se quiere producir.

Tabla 17

Estructura curricular séptimo ciclo

SÉPTIMO CICLO	
Materias	Créditos
Crítica del Arte	3
Composición Etnográfica II	3
Procesos Alternativos de Fotografía	3
Restauración III	3
Fundamentos y Administración	3
Inglés Técnico	3
Optativa de Profundización	3
Total de Créditos	21

Fuente: Feraud; Torres, (2014)

Objetivo del Curso

Producir un trabajo de graduación que refleje los conocimientos y las competencias adquiridas a través de los ciclos de estudio y que refleje el artista en potencia que se ha formado.

Tabla 18
Estructura curricular octavo ciclo

OCTAVO CICLO	
Materias	Créditos
Unidad de Titulación	18
Investigación Aplicada al arte	3
Arte y ecología	3
Total de Créditos	24

Fuente: Feraud; Torres, (2014)

6.2.DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES Y TITULACIONES

Los niveles se definen de la siguiente manera.

NIVEL BÁSICO:

De primer a tercer ciclo. Este nivel se dedica a la preparación en el campo de la plástica, para que el alumno adquiriera conocimientos del arte a nivel mundial, desde sus inicios hasta el siglo XX y empiece a desarrollar sus destrezas y aptitudes en el campo de la plástica.

NIVEL BÁSICO ESPECÍFICO

De cuarto a quinto ciclo. En este nivel se profundizará en las prácticas artísticas, se incluirá además el manejo de la restauración y la escenografía como parte de su formación profesional y el desarrollo de los proyectos innovadores de desarrollo artístico.

NIVEL DE PROFESIONALIZACIÓN

De sexto a séptimo ciclo, se aplicará el manejo de Software (programas artísticos) para la producción de arte digital y completará su formación con la implementación de contenidos y prácticas propias de la carrera.

UNIDAD DE TITULACIÓN

Octavo ciclo, donde el alumno desarrollará su proyecto de titulación académica

La Titulación es:

Licenciado en Artes Visuales

Descripción de las Asignaturas

Caracterización según materias y créditos

Tabla 19

Caracterización didáctica de las materias: Primer ciclo

PRIMER CICLO	
Materias	Créditos
Teoría del color	3
Historia del Arte I	3
Dibujo Básico	4
Taller de Arte I	4
Escultura I	4
Metodología de la Investigación I	3
Teoría de la Imagen	3
Idioma	3
Optativa Formación General	3
Informática I	3
Total de Créditos	33

Fuente: Feraud; Torres, (2014)

TEORÍA DEL COLOR

El conocimiento de los colores del espectro y las teorías del color, distinguir los principales factores que intervienen y que lo condicionan y su aplicación práctica, permitirá al alumno imitar los efectos de la luz al iluminar los cuerpos, reproduciendo con notable fidelidad todos los colores de la naturaleza

HISTORIA DEL ARTE I ANTIGUO Y MEDIEVAL

Conocer los rasgos que caracterizan la evolución del hombre prehistórico, su mundo y su arte. Conocer las raíces del hombre americano y de las culturas mediterráneas, comprender el mito como elemento que fundamenta el simbolismo y la significación de la plástica indígena. Comprobar las proyecciones de las manifestaciones en estudios como supuesto de la civilización occidental.

Conocer y comprender la cultura, historia del arte de la alta y baja Edad Media y

discutir la proyección del espíritu del Renacimiento y la repercusión de este en la América Hispana.

TEORÍA DE LA IMAGEN

Introducirse en el conocimiento de normas y principios básicos que rigen la composición artística, estructuración de los conceptos de cada uno de ellos y su aplicación dentro de la plástica. Introducción sistemática al mundo de la imagen; desde los orígenes de la percepción visual, hasta las representaciones ícono cinéticas como la TV y la imagen electrónica

DIBUJO BÁSICO

Iniciar el desarrollo general de las aptitudes artísticas. Desarrollar la percepción visual con énfasis en el razonamiento espacial; análisis y síntesis de formas y estructuras, memoria de formas, precisión y velocidad perceptiva; coordinación viso motriz. Bases para la formación de un lenguaje gráfico que permita la expresión coherente de observaciones, ideas y conceptos. Desarrollar las potencialidades lúdico-creativas a través del libre manejo de los elementos básicos del lenguaje gráfico.

ESCULTURA I

Desarrollar los elementos del lenguaje escultórico orientados a la representación de la figura humana, conocer las técnicas del modelado sustractivo y aditivo, manejar la técnica del traspaso de los modelos arcilla a los materiales intermedios y/o definitivos

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Introducción al manejo de la investigación científica, orientados a la presentación de los proyectos innovadores IDIS de investigación artística y la Teoría e Historia del arte, educación artística y Labor creativa en el campo de las artes visuales

TALLER DE ARTE I

La problemática e Historia de la representación bidimensional. La exploración experimental de los elementos básicos de la bidimensionalidad. La reflexión sobre la mirada y la producción de sentido por parte del sujeto creador.

Un recorrido por los diferentes medios. Énfasis en la pertinencia de el manejo de los ejercicios.

OPTATIVA DE FORMACIÓN GENERAL

Son materias que dentro de las Mallas curriculares son afines al perfil de la formación del estudiante y que se pueden tomar de cualquiera de las Carreras de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil

IDIOMA

Se aplicará la materia según el programa de la Facultad de Artes y Humanidades.

INFORMATICA I

Materia que desarrolla competencias en el Área Computacional y Tecnológica al estudiante

Caracterización didáctica de las materias: Segundo Ciclo

Tabla 20

Caracterización didáctica de las materias: Segundo Ciclo

SEGUNDO CICLO	
Materias	Créditos
Taller de Arte II	4
Historia del Arte II	3
Dibujo Avanzado	4
Escultura II	4
Investigación I	3
Estética	3
Semiótica	3
Humanismo Integral I	3
Fundamentos Pedagógicos	3
Informática II	3
Total de Créditos	33

Fuente: Feraud; Torres, (2014)

SEMIÓTICA

Estudio de la Teoría general de los conceptos básicos de la semiótica en general, apropiarse de los conceptos y categorías básicas de la ciencia. Examinar el panorama del pensamiento contemporáneo a través de la semiótica. Explorar los elementos teóricos básicos de la bi-dimensionalidad. Reflexionar sobre la mirada y la producción de sentido

por parte del sujeto creador a través del símbolo, análisis de los sistemas de signos y símbolos que intervienen en la representación plástica, planteados desde la sintaxis, semántica y pragmática, para una mejor comprensión e interpretación de las manifestaciones artísticas a través de la Historia.

HISTORIA DEL ARTE II RENACIMIENTO Y MODERNO

Este curso es un estudio de los ejemplos más significativos de la pintura, escultura y arquitectura producidos desde el período Barroco europeo hasta mediados del siglo 20 y su contexto cultural.

Comprender la interrelación de los medios sociales del siglo XVII y su proyección en las artes. Identificar y confrontar los conceptos de Barroco y Neoclásico. Analizar los hechos históricos sociales de los siglos XVIII y XIX relacionándolos con el desarrollo del arte y en particular con las contradictorias posturas del arte. Comprender los fundamentos del lenguaje del arte al finalizar el siglo XIX, relacionándolo con los múltiples cambios en el pensamiento filosófico.

Sobre las bases del conocimiento de la historia del arte y de las características específicas de cada estilo, percibir la experiencia de la apropiación de la obras de arte analizando las categorías estéticas de forma y contenido para alcanzar una concepción integral de las obras en su entorno original y en su entorno contemporáneo.

Asimilar que todas las manifestaciones artísticas responden a un contexto cultural; que son formas de comunicación que transforman y enriquecen la cultura.

Analizar obras de arte desde la intertextualidad contemporánea. Diferenciar los conceptos culturales en los que se desarrollaron artistas y escuelas. Proyectar formas de revalorización de obras y artistas en la época actual

DIBUJO AVANZADO

Perfeccionar el desarrollo general de la percepción visual, especialmente en el análisis de texturas; síntesis de formas, valores y texturas; coordinación psicomotriz; percepción del espacio. Incrementar la fluidez del lenguaje gráfico y la precisión y limpieza del manejo instrumental. Contribuir a la percepción de las formas naturales y la correlación entre estructuras y funciones y entre estructuras y crecimiento

ESCULTURA II

Construcción de piezas escultóricas. Estímulo de las capacidades de referenciación. Modelado del cuerpo humano como referente a lo construido para afinar los sentidos, percibir y expresar. Uso u técnicas de modelado de arcilla, realización de moldes, copias. Producción y multiplicación. Copias en materiales alternos

Manejo de los materiales de madera metal piedra y plásticos epóxicos. Desarrollo y aplicación de técnicas apropiadas a las características particulares de los materiales indicados. Conocimiento de fundición en bronce, aluminio, hierro y plomo. Estudio de la historia de la escultura y su relación con el arte plástico en general.

INVESTIGACIÓN

La investigación se orientará principalmente hacia la Labor creativa en el campo de las artes visuales, La reflexión teórica en el campo de la creación artística, el estudio para la conservación del patrimonio artístico nacional y al registro y archivo de obras del patrimonio artístico

TALLER DE ARTE II

La problemática e Historia de la representación bidimensional. La exploración experimental de los elementos básicos de la bidimensionalidad.

La reflexión sobre la mirada y la producción de sentido por parte del sujeto creador.

Un recorrido por los diferentes medios. Énfasis en la pertinencia del manejo de los medios en los ejercicios.

ESTETICA I

Un recorrido por las más importantes concepciones estéticas dadas desde la filosofía occidental a lo largo de la historia hasta el ciclo XIX. Temas: el paso “del mito a la razón” en el mundo griego, el platonismo, Aristóteles (que después será la filosofía Escolástica), la Edad Media, el Renacimiento, Racionalismo y Clasicismo. Kant, el Romanticismo, las reflexiones estéticas en la época de la vanguardia y los antecedentes inmediatos del siglo XX. Se trata que los estudiantes se puedan ubicar históricamente dentro del pensamiento occidental y dar razón de lo más básico de los sistemas de pensamiento citados en relación a la sensibilidad, el conocimiento, lo estético y el arte.

FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS

Introducirse en el conocimiento de normas y principios básicos de la pedagogía para estructurar el perfil del estudiante dentro del campo de la enseñanza de la plástica.

HUMANISMO INTEGRAL I

Se aplicará el programa desarrollado por el Departamento de Teología.

INFORMATICA II

Materia que desarrolla competencias en el Área Computacional y Tecnológica al estudiante a un nivel de mayor complejidad.

Caracterización didáctica de las materias: Tercer Ciclo

Tabla 21

Caracterización didáctica de las materias: Tercer Ciclo

TERCER CICLO	
Materias	Créditos
Arte Contemporáneo	3
Pintura I	3
Taller de Arte III	4
Escultura III	4
Proyectos IDIS I	3
Estética II	3
Iconología-Iconografía	3
Humanismo Integral II	3
Pedagogía I	3
Prácticas Básicas	8
Total de Créditos	37

Fuente: Feraud; Torres, (2014)

ARTE CONTEMPORÁNEO

Comprender la interrelación de los hechos históricos en las modificaciones culturales contemporáneas mediante el conocimiento de tendencias, movimientos y estilos que han caracterizado la actividad plástica de nuestro siglo.

Este curso es un estudio del arte contemporáneo, sus principales tendencias, obras y autores que determinan el panorama de las artes en el mundo desde la década de los años sesenta hasta nuestros días.

Desarrollar habilidades para analizar productos artísticos sobre las bases del conocimiento de la historia del arte contemporáneo y de las características específicas de

cada estilo, movimiento y tendencia.

Percibir la experiencia de las artes plásticas y los conceptos vinculados, analizando tiempo, espacio, forma, estructura y función, relacionando la forma plástica y el contenido cultural.

Asimilar que el arte responde a un contexto cultural y que sus manifestaciones son discursos comunicativos que, a su vez, transforman y enriquecen la cultura.

Dotar a los estudiantes de herramientas conceptuales para la cabal comprensión del espacio social en el cual ejerce su futura actividad

PINTURA I

Introducir en las técnicas básicas de la pintura y la Teoría del Color: Introducción a Armonías y Contrastes, Composiciones básicas, Análisis y síntesis de la Imagen, Composición, Regla de Oro. Capacitar para el uso correcto de los pigmentos opacos (temperas), sus valores plásticos sus materiales e instrumentos. Propiedades físicas, químicas y ópticas de los colores (pigmentos). Características del lenguaje pictórico, concepto y léxico técnico

TALLER DE ARTE III

Problemática: Técnicas de reproducción mecánica sobre lo artístico y lo no artístico. Lo tautológico. Lo único y las series. Las apropiaciones y reapropiaciones. El todo y el fragmento. Sobre la visibilización de la institucionalidad.

ESCULTURA III

Desarrollo de estructuras discursivas, producción de objetos culturales.

Construcción de estrategias de producción. Procesos de formalización, analizando técnicas y materiales. Escultura de metales. Estrategias de inserción y reproducción

ESTETICA II

Una exploración por las más importantes concepciones estéticas desde el pensamiento contemporáneo, es decir siglo XX y XXI. Bajo los temas de antecedentes inmediatos del siglo XX: Nietzsche, Marx y Freud, los años 20, Postguerra inmediata

(existencialismo, y escuela de Frankfurt) la década de los 60, Estructuralismo y Postestructuralismo, Hermenéutica, Postmodernismo, la Teoría Crítica, en especial Adorno, Horkheimer y Marcuse, y Estudios Visuales. Se quiere que los estudiantes puedan ubicar históricamente las características básicas de las principales corrientes teóricas sobre el arte del siglo XX y lo que va del XXI

PROYECTOS IDIS I

Producción de Proyectos Innovadores de Desarrollo en la investigación artística. Primer nivel. Los mismos que se direccionarán a la investigación de la cultura y técnicas ancestrales de nuestra cultura.

ICONOLOGÍA- ICONOGRAFÍA

Estudio de los signos y símbolos empleados en las obras de arte a través del tiempo, interpretación plástica de los mismos en el arte. Conocimiento de los métodos más relevantes de estudio para la interpretación simbólica y su apropiación para la inserción didáctica de los mismos

HUMANISMO INTEGRAL II

Se aplicará el programa desarrollado por el Departamento de Teología

PEDAGOGÍA I

Designada para preparar al estudiante en las técnicas y metodologías de enseñanza que lo conviertan en un buen profesor de plástica a nivel básico. Esta asignatura permitirá al estudiante, junto con las prácticas pedagógicas, estar capacitado para dedicarse a la enseñanza artística a nivel de escuela primaria.

PRÁCTICAS BÁSICAS

Corresponde a las actividades de Pasantía que el alumno debe desarrollar de acuerdo a normas establecidas en todas las universidades del país

Caracterización didáctica de las materias: Cuarto Ciclo

Tabla 22*Caracterización didáctica de las materias: Cuarto Ciclo*

CUARTO CICLO	
Materias	Créditos
Museología I	3
Arte Ecuatoriano	3
Taller de Arte IV	4
Escultura IV	3
Proyectos IDIS II	3
Curaduría I	3
Pedagogía II	3
Pensamiento Crítico	3
Pintura II	3
Optativas de Formación General	3
Total de Créditos	31

Fuente: Feraud; Torres, (2014)

MUSEOLOGÍA I

Estudio y análisis del proceso histórico de la estructuración, funcionamiento y evolución de los museos en un contexto local e internacional

ARTE ECUATORIANO

Conocer y valorar las creaciones artísticas nacionales desde la época prehispánica, la colonia hasta el siglo XX, destacando los auténticos valores plásticos nacionales. Comprender el arte nacional contemporáneo, relacionándolo con nuestro desarrollo histórico-social.

En este curso se estudiara el desarrollo del arte ecuatoriano desde los periodos prehispánicos hasta la actualidad.

Desarrollará habilidades para analizar los bienes urales anteriores a la conquista y los producidos dentro del mestizaje (Colonia, República) sobre la base del conocimiento de la historia del arte, de la antropología social y de la Teoría del Arte y de la cultura.

Percibirá la experiencia de las artes plásticas y los conceptos vinculados, analizando la línea del tiempo, espacio, forma, estructura y función, relacionando la forma plástica y el contenido cultural.

Asimilará que el arte responde a un contexto cultural y que sus manifestaciones

son discursos comunicativos que, a su vez transforman y enriquecen la cultura.

Dotará a los estudiantes de herramientas conceptuales para la cabal comprensión del espacio social en el cual se realizará su futura actividad

TALLER DE ARTE IV

Problemática: Técnicas de reproducción mecánica. Sobre lo artístico y lo no artístico. Lo tautológico. Lo único y las series. Las apropiaciones y las no apropiaciones. El todo y el fragmento. La visibilización de la institucionalidad.

Práctica de la creación de la forma significativa como resolución de la problemática de la plástica. Ejercicios integrados de técnicas alternas de dibujo, pintura, escultura o grabado.

PINTURA II

Introducir y capacitar para el uso correcto del óleo, sus valores plásticos sus posibilidades de expresión sus técnicas y sus materiales. Composición a partir del natural

ESCULTURA IV

Desarrollo de estructuras discursivas, Producción de objetos culturales.

Construcción de estrategias de producción. Procesos de formalización, analizando técnicas y materiales, Escultura en metales. Estrategia de inserción y reproducción.

Realización de un proyecto personal de arte contemporáneo, usando técnicas escultóricas, bajo el sistema de tutorías.

PROYECTOS IDIS II

Producción de Proyectos Innovadores de Desarrollo en investigación artística. Segundo nivel. Los mismos que se direccionaran a la investigación de la cultura y técnicas ancestrales de nuestra cultura.

PEDAGOGÍA II

Designada para preparar al estudiante en las técnicas y metodologías de

enseñanza que lo conviertan en un buen profesor de plástica a nivel de colegio y bachillerato. Esta asignatura, junto con las prácticas pedagógicas, permitirá al estudiante estar capacitado para dedicarse a la enseñanza artística a nivel de medio.

CURADURIA.I

Conceptos y tendencias sobre la selección de obras artísticas. Enfoque histórico y posiciones contemporáneas

PENSAMIENTO CRÍTICO

Se aplicará el programa desarrollado en la Facultad de Artes y Humanidades

OPTATIVAS DE FORMACIÓN GENERAL

Son materias optativas que se pueden tomar de cualquiera de las Carreras de la Facultad de Artes y Humanidades

Caracterización didáctica de las materias: Quinto Ciclo

Tabla 23

Caracterización didáctica de las materias: Quinto Ciclo

QUINTO CICLO	
Materias	Créditos
Arte Latinoamericano	3
Museología II	3
Pintura III	3
Escenografía	3
Restauración I	3
Didáctica	3
Curaduría II	3
Estudios Contemporáneos	3
Prácticas Específicas	8
Total de Créditos	32

Fuente: Feraud; Torres, (2014)

ARTE LATINOAMERICANO

Reconocer las tendencias, figuras y obras más relevantes del arte latinoamericano contemporáneo, dentro de su contexto histórico-cultural. Establecer relaciones con elementos comunes entre diferentes experiencias que se da en Latinoamérica.

Desarrollo de habilidades para analizar los bienes culturales latinoamericanos, sobre la base de la historia del arte, de la antropología social, y de la teoría del arte y la cultura.

Percibir la experiencia de las artes plásticas y los conceptos vinculados, analizando tiempo, espacio, forma, estructura y función, relacionando la forma plástica y el contenido cultural

MUSEOLOGÍA II

Capacitar en el estudio, organización catalogación, instalación, funcionamiento y manejo administrativo de los museos.

PINTURA III

Aplicar y desarrollar los conocimientos y experiencias adquiridas en los cursos anteriores. Estimular la objetividad visual ampliando la paleta cromática del alumno. Reconocer los fenómenos particulares de la luz, medios tonos y sombras y solucionarlos plásticamente. Incentivar el comportamiento creativo frente a la realidad.

Teoría del color Armonías y Contrastes. Trabajo de Escalas 1.5- 1.500. Uso de materiales: Pastel Graso, Acrílico, Crayón

Aplicar el oficio adquirido en el curso anterior, en enfrentamientos crecientes más complejos. Desarrollar la capacidad analítica para sintetizar la complejidad plástica de la figura humana. Conocer el cuerpo humano como problema de relaciones cromáticas, formales, plástica y su interdependencia con el espacio interior. Aprender a dibujar y componer como un medio para el oficio de pintar. Conocer aspectos básicos de anatomía artística

ESCENOGRAFÍA

Reconocer los requerimientos técnicos para proyectar y realizar los espacios escénicos relacionándolos con las propuestas conceptuales de la creación teatral. En el proceso investigativo explorará mediante diversos métodos la posibilidad de transmitir sus ideas atendiendo a la forma, el color, las texturas, el volumen conjugando estos recursos en un resultado funcional y artístico

RESTAURACIÓN I

Desarrollar criterios para diagnosticar el estado de conservación de los objetos, reconocer la causa del deterioro de los mismos y proponer acciones para su tratamiento. Desarrollar aptitudes de investigación documental, diseño y evaluación sobre intervenciones conservativas. Profundización del conocimiento de la estructura y propiedades de los materiales y su comportamiento frente a los agentes ambientales, que permitan tratar los problemas actuales de la conservación y restauración de bienes de arte a la luz de los principios científicos generales

DIDÁCTICA

Introducción a las diferentes técnicas pedagógicas para la enseñanza de la plástica. Incluye la exploración de las técnicas para principiantes, diferentes métodos utilizados y la planificación y desarrollo de un pensum básico. Desarrollo de las prácticas pedagógicas para alumnos de nivel intermedio y avanzado.

CURADURÍA II

Conceptos y tendencias sobre la selección de una obra artística. Enfoque histórico y posiciones contemporáneas, en ejercicios de mayor complejidad que en el módulo inicial.

ESTUDIOS CONTEMPORÁNEOS

Se aplicará el programa desarrollado en la Facultad de Artes y Humanidades

PRÁCTICAS ESPECÍFICAS

Vinculación del alumno con actividades propias de su carrera profesional. Se relacionará al estudiante con instituciones, espacios culturales, sitios que desarrollen actividades artísticas y culturales, donde el alumno pueda aplicar los conocimientos adquiridos y obtenga un afianzamiento de sus competencias y destrezas profesionales.

Caracterización didáctica de las materias: Sexto ciclo

Tabla 24

Caracterización didáctica de las materias: Sexto ciclo

SEXTO CICLO	
Materias	Créditos
Análisis y Crítica del Arte	3
Composición Etnográfica I	3
Fotografía I	3
Restauración II	3
Gestión y Proyectos Artísticos	3
Montaje, Producción y Exposición	3
Ética	3
Prácticas Pre Profesionales	8
Total de Créditos	29

Fuente: Feraud; Torres, (2014)

ANÁLISIS Y CRÍTICA DEL ARTE

El curso introduce al estudiante en la apreciación crítica y consciente de las expresiones del arte visual, desarrollando su capacidad de lectura visual, a través de ejemplos de la producción artística universal.

Aprende a ver a través del estudio analítico de obras de arte de diversos períodos y culturas.

Familiariza al estudiante con los elementos y los principios de la expresión visual, así como sus conceptos, y aplicar estos conocimientos en el análisis en clase y por asignaciones, de obras de pintura, escultura, arquitectura, instalaciones, land art, objetos, gráficas publicitarias, cine etc.

Conoce los principales períodos artísticos y los elementos tanto de continuidad como de ruptura.

La crítica del arte como forma de análisis para abordar el arte contemporáneo, partiendo del principio de que la crítica del arte surge de la misma práctica artística como elaboración conceptual de sus propios contenidos.

Todos estos conocimientos, capacitan al estudiante para realizar análisis y críticas en cualquiera de los campos en la amplia gama de la plástica.

COMPOSICIÓN ETNOGRÁFICA

El estudiante realiza obras de arte que discuten y analizan la representación visual en sus distintos géneros, haciendo uso de las técnicas tanto industriales como tradicionales del dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, la fotografía, etc en la contemporaneidad.

Dentro de esta actividad académica el trabajo realizado deberá tener un enfoque orientado a los valores ancestrales; haciendo énfasis en los aspectos culturales propios de nuestra nacionalidad y orígenes étnicos.

FOTOGRAFIA

Fotografía análoga introducción al funcionamiento básico de una cámara; cámara oscura, diafragma, velocidad, exposición y sensibilidad de la película. Manejo de cámara, réflex y cámaras con funciones manuales. La luz y diferentes tipos de iluminación. Fotometría. Tipos de lentes, filtros, color y flash de cámara. Recursos expresivos y composición. Análisis de obras. Uso de los diferentes tipos de películas. Revelado, proceso de copiado con sus diferentes estilos. Bases de iluminación. Fotografía Digital, Historia de la fotografía, revisión de los fotógrafos modernos, desde los inicios de la fotografía hasta los años 60.

RESTAURACIÓN II

Ejecutar técnicas específicas de conservación de los objetos, desarrollar habilidades psicomotoras para la ejecución de tratamientos. Formular criterios y aplicar destrezas técnico-operativas para la presentación estética de los objetos, tales como la teoría de la reintegración formal, técnicas de reintegración cromática entre otras

GESTIÓN Y PROYECTOS ARTÍSTICOS

Gestión de proyectos. La dirección de un proyecto dentro de las Artes visuales con ajuste a las exigencias de la proyección y a una situación concreta determinada, demostrando solvencia y dominio temático.

Gestión cultural. Elaboración, ejecución y evaluación de una propuesta de gestión cultural para un contexto concreto de la sociedad ecuatoriana, aprovechando las potencialidades posibles.

MONTAJE, PRODUCCIÓN Y EXPOSICIÓN

El alumno realizará ejercicios de montaje, producción y exposición de cualquier proyecto artístico en base a los contenidos desarrollados previamente para este caso. Desde el punto de vista práctico explorara las posibilidades de producción, montaje y exposición artística, y se plantean una serie de ejercicios destinados a que los alumnos comprendan mecanismos de concepción, montaje, producción y exposición de obras de arte

ÉTICA

Teorías que dan cuenta de las relaciones de los sujetos sociales en sus comportamientos, ambientes, deontología y prácticas al uso de la ética en la profesión

Se aplicará el programa desarrollado en la Facultad de Artes y Humanidades

PRACTICAS PRE PROFESIONALES

Vinculación del alumno con actividades propias de su carrera profesional. Se relacionará al estudiante con instituciones, espacios culturales, sitios que desarrollen actividades artísticas y culturales, donde el alumno pueda aplicar los conocimientos adquiridos y obtenga un afianzamiento de sus competencias y destrezas profesionales.

Caracterización didáctica de las materias: Séptimo ciclo

Tabla 25

Caracterización didáctica de las materias: Séptimo ciclo

SÉPTIMO CICLO	
Materias	Créditos
Crítica del Arte	3
Composición Etnográfica II	3
Procesos Alternativos de Fotografía	3
Restauración III	3
Fundamentos y Administración	3
Ingles Técnico	3
Optativa de Profundización	3
Total de Créditos	21

Fuente: Feraud; Torres, (2014)

CRÍTICA DEL ARTE

Establecer normas e indicadores que le permitan cualificar las expresiones artísticas en el campo de las artes plásticas aplicadas. Emitir criterios y profundizar en las tendencias artísticas, partiendo de los “ismos” del siglo XIX y haciendo énfasis en la complejidad de los estilos contemporáneos.

COMPOSICIÓN ETNOGRÁFICA

Aplicaciones de programas virtuales específicos de composición artística, donde el alumno aplicará sus conocimientos manuales y los transformará por efectos de la máquina.

Dentro de esta actividad académica el trabajo realizado deberá tener un enfoque orientado a los valores ancestrales; haciendo énfasis en los aspectos culturales propios de nuestra nacionalidad y orígenes étnicos.

PROCESOS ALTERNATIVOS DE FOTOGRAFÍA

Fotografía digital: Correcta digitalización de la imagen analógica. Uso y manejo de cámaras digitales. Introducción a la fotografía digital; haluro visto como pixel. Profundidad del color, tipos. Aplicaciones digitales, Adobe photoshop: un laboratorio personal. Presentación, herramientas, ejemplo. Tipos y características de archivos. Formatos, Documentos en editores digitales de imágenes. Fill, definir colores, pinceles, guías. Duplicar documentos. Trabajo de imágenes. Utilización de pinceles, herramientas de sombrear y aclarar. Herramientas de selección. Marcos, lazo, varita mágica, separar imágenes, limpiar fondos, pasar secciones a otros documentos. Capas, Resolución, Escaneado básico. Transformaciones, Taths. Cambiar luces y sombras. Filtros. Textos y figuras. Diferentes opciones de impresión y publicación. Historia de la fotografía, revisión de autores modernos y contemporáneos.

RESTAURACIÓN III

El alumno aplicará conocimientos ya adquiridos previamente y realizará prácticas in situ de restauraciones en la conservación de objetos y obras de artes. Aplicará destrezas técnico-operativas para la presentación final de objetos, con la reintegración formal y la producción original cromática entre otras habilidades adquiridas

FUNDAMENTOS ADMINISTRATIVOS

Conocimiento de los principios de planificación, organización, dirección y control del trabajo en el campo artístico y el empleo de los recursos posibles para el logro de las metas establecidas en dicha esfera de actuación

OPTATIVA DE PROFUNDIZACIÓN

Son materias optativas que se dan en las tres carreras de la Facultad, pero que conllevan a la formación profesional del alumno

INGLÉS TÉCNICO

Se trabajará según el programa de formación de Lenguas Extranjeras

Caracterización didáctica de las materias: Octavo ciclo

Tabla 26

Caracterización didáctica de las materias: Octavo ciclo

OCTAVO CICLO	
Materias	Créditos
Unidad de Titulación	18
Investigación Aplicada al arte	3
Arte y ecología	3
Total de Créditos	24

Fuente: Feraud; Torres, (2014)

INVESTIGACIÓN APLICADA AL ARTE

Materia enfocada en la investigación, aplicando conocimientos adquiridos en cursos anteriores, pero a procesos que específicamente estén vinculados al arte dentro de cánones vinculados a la plástica y a la ecología

ARTE Y ECOLOGÍA

Materia cuya finalidad es relacionar el arte con las tendencias ecologistas que vive el planeta. Busca la aplicación de procesos sustentables y sostenibles en el empleo de

técnicas y materiales en la creación de obras de arte que se identifiquen con la vida sana que tiende a construir la tierra

6.2 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN

Para hacer viable la propuesta de la Carrera de Artes Visuales se requiere realizar ciertos pasos de orden, vinculados a la gestión académica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil que implican un trabajo estructurado y sistematizado relacionados con:

- Revisión entre pares de expertos en artes de la Universidad.

La reunión de autoridades en arte, expertos conocedores de la problemática de la plástica del país y de la ciudad, a través de sus vivencias y amplia experiencia validarán la propuesta académica y expondrán la conveniencia de su aplicación en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

- **Talleres de validación de expertos nacionales, y de contar con los recursos con expertos internacionales.**

Los talleres son campos de trabajo donde se construye saberes; el aporte de expertos nacionales e internacionales a través de su conocimiento y vivencias reforzará y enriquecerán el planteamiento de la nueva carrera para la Universidad, ya que su experiencia en ámbitos locales y foráneos traen mayor riqueza en cuanto a la sistematización académica y la experticia en los talleres de arte que se plantean

- **Presentación del proyecto al Decano de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad.**

El Decano de una Facultad, es la máxima autoridad académica y administrativa. Siguiendo el orden regular, es esta autoridad la que al revisar el documento, puede inferir en la adecuado que puede resultar la implementación de esta propuesta para la Facultad de Artes y Humanidades de la UCSG.

- **Presentación al Consejo Académico de la UCSG.**

Es el Consejo Académico el grupo de personas que en conjunto pueden dilucidar la conveniencia de la implementación de la nueva Carrera planteada.

- **Presentación al CEES o Consejo de Educación Superior.**

El Consejo de Educación Superior, observará la propuesta, hará las observaciones y concluirá en la necesidad o no, de llevar a cabo el proyecto.

- **Incorporación de las observaciones realizadas por el CEES a la propuesta.**

De ser aceptada el planteamiento y la propuesta académica, se procederá a realizar las correcciones y observaciones al mismo, en el tiempo estimado para su aplicación

- **Elaboración de cronograma para apertura de la Carrera**

Una vez concluidas todas las observaciones, se ejecuta el proyecto

CAPITULO 7

7.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La propuesta de la carrera de artes visuales parte de la premisa de formar artistas, que tengan la responsabilidad histórica de producir obras con tendencias propias de nuestros ancestros culturales, que transmitan un mensaje de pertenencias con sus raíces históricas y que tengan como meta conseguir un alto nivel cultural, acorde con las necesidades y la realidad actual

El énfasis en la propuesta de Carrera de Artes Visuales para la Facultad de Artes y Humanidades está planteado en su acercamiento a la problemática y medios artísticos contemporáneos y en la oferta de competencias que creen mejores condiciones para los futuros artistas que demanda la sociedad. Además de una enseñanza centrada en las raíces, ancestrales culturales, que reflejen un profesional con un perfil muy identificado con lo nuestro.

Esta propuesta académica pretende ser diferente a las que existen hoy en el mercado, partiendo del punto que los enfoques son multidisciplinarios dentro del campo de la profesión y enfocado en la revaloración de la cultura nacional. En consecuencia al producir una propuesta de múltiples competencias y campo de acción amplio, la creación de la carrera es pertinente puesto que de acuerdo a la investigación existe la demanda necesaria de crear profesionales en artes, aunque se reconoce que existe el temor de los estudiantes de que una carrera en arte no termine siendo lo suficientemente rentable. Por esto es importante la formación multidisciplinaria que ya que el profesional, tendrá la oportunidad de desempeñar varios campos de acción que le permitan enfrentar un mercado laboral, cada vez más complicado

Tenemos claro que la producción, las necesidades y demandas propias del campo del conocimiento de las prácticas artísticas contemporáneas en nuestro espacio artístico institucional aún es incipiente, el arte nuestro todavía está en proceso de crecimiento y si tenemos en cuenta que es precisamente a través de este medio que se eleva el autoestima y la valoración personal de los seres humanos, se llega a una conclusión muy valedera, de que es necesario la implementación de una Carrera de estas características por que la sociedad lo demanda. No existe en el Litoral ecuatoriano, todavía una propuesta

académica, con las características que se plantea en nuestro diseño curricular. Ya que las Carreras afines que existen, no están relacionadas directamente con las Artes Visuales.

Ante esta situación hacemos una propuesta multidisciplinaria, con alternativas múltiples, para que el artista visual que pretendemos conseguir, no sea solamente un artista, que viva del arte exclusivamente, porque dadas las condiciones del mundo actual y de las competencias que se requieren para tener una vida exitosa, desafortunadamente, el arte por el arte, no cubre a cabalidad todas las necesidades actuales, en consecuencia, el profesional que se propone, estará capacitado para desempeñar una serie de actividades ligadas con el arte, que le permitirán mejores ingresos económicos y una vida más acorde con las exigencias del mundo actual.

Este planteamiento es innovador desde el enfoque actual, ya que un profesional de este tiempo está preparado para desarrollar las competencias que le asigna su profesión, pero si nos proyectamos hacia el histórico en el período del Renacimiento, observamos que los maestros de dicho período clásico desarrollaban múltiples disciplinas, así vemos como Leonardo, Miguel Ángel, Filippo Brunellesqui y muchos otros más, podían con gran maestría fungir como arquitectos, pintores, escultores, grabadores, dibujantes, proyectistas, botánicos, etc y lo hacían a la perfección. En consecuencia si esta manera de poner en práctica sus conocimientos era válida para ello, ¿por qué no va a ser pertinente para el profesional que estamos proponiendo ahora?

Después de hacer un diagnóstico de la situación y el desarrollo del arte en Guayaquil, analizar la oferta académica y determinar la demanda potencial relacionada con el interés por las artes visuales, estamos convencidas que el planteamiento académico que planteamos es viable. La Malla Curricular propuesta, nos facilita las herramientas para dotar a los futuros profesionales de un perfil profesional capaz de vincular las diferentes actividades, de manera armónica y lógica, propia de un profesional competente.

7.2 RECOMENDACIONES

Para lograr la articulación de la acción cultural con los programas educativos se recomienda:

- Asumir el diseño curricular por competencias en el planteamiento de los programas de formación profesional, para que posteriormente conlleve a la certificación de los perfiles profesionales de los egresados.
- Proponer una estructura orgánica flexible, en la carrera de Artes Visuales de La Universidad, para una mejor operatividad académica.
- Desarrollar estrategias para vincular la carrera a la Investigación, como estrategia para la producción de profesionales multidisciplinares con habilidades y competencias adecuadas para su vinculación a la sociedad actual
- Desarrollar estrategias para la incorporación de docentes especializados en las ramas del arte.
- Promocionar la cultura como parte del desarrollo integral de los seres humanos.
- Promover la Articulación de la Educación Básica con los entes culturales del Estado Ecuatoriano
- Fomentar la creación de una red de servicios para la actualización y capacitación en Educación Estética de los docentes de la educación media del país a través de la gestión de la Carrera de Artes Visuales de la Universidad.
- Construir espacios permanentes que permitan la vinculación de las comunidades guayaquileñas en programas culturales.
- Facilitar las condiciones para el desarrollo y la creación estética en las instituciones escolares, dentro y fuera de ellas.

8. BIBLIOGRAFÍA

- Adorno, T. (1980). *Teoría estética*. Madrid: Taurus.
- Aguirre, M. (2003). Hablan los duros - políticas culturales en los medios de comunicación impresos de la ciudad de Quito. *Abrelatas Revista de Arte*.
- Álvarez, C. (1991). *La escuela integrada de la vida*. La Habana: EMPES.
- Arancibia, C., & Herrera, V. (2008). *Manual de Psicología Educacional*. Chile: Universidad Católica de Chile Santiago.
- Aristóteles. (335 a. C.). *Poética parte 1era*. Milenium.
- Aristóteles. (335 a.C.). *Poética parte 1era*. Milenium.
- Aristóteles. (367 a. C.). *Retórica 2do libro*. Milenium.
- Armstrong, T. (s.f.). *Multiple_Intelligences in the classroom*. Association for Supervisión and Currículo Development. Alexandria.
- Arte Criollo "Exposición de catorce docentes". (13 de abril de 2004). *El Universo*.
- Beardsley, & Houser. (1990). *Estética, Historia y Fundamento*. Madrid: Cátedra.
- Bozal, V. (2011). *Historia de las ideas estéticas y teorías artísticas contemporáneas*. Madrid: VISOR.
- Croce, B. (1947). *Breviario de estética*. Buenos Aires: Austral.
- D, A., Freedman, K., & Stuhr, P. (2010). *La educación en el arte posmoderno*. Barcelona: PAIDÓS.
- Da Vinci, L. (2004). *Tratado de Pintura*. Buenos Aires: AGEBE.
- Davini, M. (1997). *Didácticas Contemporáneas*. Buenos Aires: Paidós.
- Debord, G. (1977). *"Tesis sobre la revolución cultura", Textos sobre Arte y Urbanismo*. Madrid: La Piqueta.
- Díaz, M. (2005). *Mirar y Ver. Reflexiones sobre el arte*. Buenos Aires: de los Vientos.
- Díaz-Barrida, F. (2007). *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo*. México: Mc Graw Hill.
- Diccionario de la Lengua Española*. (s.f.). Vigésima edición .
- Diccionario de la Lengua Española*. (s.f.). (Vigésima edición) Real Academia Española.
- Eco, H. (2004). *Historia de la Belleza*. Barcelona: Lúmen.
- El arte contemporáneo. (10 de abril de 2004). *El Comercio*.
- Estatutos de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil*. (s.f.). Vigencia

2015.

- Evolución del Arte en el Ecuador. (13 de marzo de 2004). *El Comercio*, pág. C 14.
- Ficino, M. (1457-58). *De Voluptate*.
- Foucault, M. (1069). *Qué es un autor*. París: Librairie Armand.
- Gardner, H. (1994). *Educación artística y desarrollo humano*. Paidós.
- Gardner, H. (2000). *Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century*. New York: Basic 2000.
- Givone, S. (2001). *Historia de la Estética*. Madrid: Técnos.
- Gombrich, E. (1997). *Historia del Arte*. Madrid: Debate.
- Goodman. (2009). *¿Cuándo hay arte?* Madrid.
- Jiménez, J. (1989). *Teoría del Arte*. Buenos Aires: Austral.
- Jordi, F. (2001). *Educación Visual y Plástica Hoy*. Barcelona: Grao.
- Kronfle Chambers, R. (9 de agosto de 2003). El salón de Julio 2003. (Parte II). *El Universo*.
- Kronfle Chambers, R. (29 de noviembre de 2003). Enfoques en el arte actual. *El Universo*.
- Kronfle Chambers, R. (noviembre29 de 2003). Enfoques en el arte actual. *El Universo*.
- Kronfle, R. (13 de marzo de 2003). El ITAE y la educación en el arte. *El Universo*.
- Kronfle, R. (s.f.). *Selección Proamérica para la Cuarta Bienal de Artes Visuales del Istmo Centroamericano*.
- Kuspit, D. (1993). *The Cult of the Avant-garde artist*. Cambridge: University Press.
- La evolución del arte ecuatoriano. (2003). *El Portal*.
- Matila, G. (1989). *Estética de las proporciones en la Naturaleza y en el Arte*. Poseidón.
- McHale, B. (1996). *Change of Dominant from Modernism to Postmodernism*. Philadelphia: Douve.
- Mellado, J. (2003). *La disolución de la ceremonia regional*. Barcelona: Paidós.
- Oostwoud, J. (1995). *Towards a Coherent European Higher Arts Educational Area*.
Obtenido de scart.hku.nl/project19.html
- Ormaza, J. (agosto de 2003). La lucha de la memoria vs. el olvido-2da parte. *Abrelatas Revista de Arte*.
- Ortiz Osés, A. (1990). *Románticos e ilustrados en nuestra cultura*. Barcelona: Antropos.

Pérez, O. (2003). Hablan los duros - políticas culturales en los medios de comunicación impresos en la ciudad de Quito. *Abrelatas Revista de Arte*.

Platón. (390 a. C.). *Banquete. Clásicos de Grecia y Roma*. Alianza.

Ponce, P., Puebla, O., & Pais, K. (2003). Ecuadorian Power. *Abrelatas Revista de Arte*.

responsabilidad, L. r. (2003). La evolución del arte ecuatoriano. *El Portal*.

Propuesta de la organización académica (órgano funcional) para la Carrera de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. (2002).

Reglamento codificado del Régimen Académico del Sistema de Educación Superior. (2009).

Rodríguez, E. (1997). *El proceso de la redorma curricular de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Perfeccionamiento de los planes de estudio de: Trabajo Social y Arquitectura*. Quito.

Swett, J. (1980). *Apuntes sobre la apreciación estética*. Sin publicar aún.

Tatarkiewicz, J. (2002). *Historia de la estética*. Madrid: Akal.

Two external experts about the Bachelor-Master Structure an Interview with Mrs. Tan Mei and Mr JindraDivis. (s.f.). Obtenido de <http://scart.hku.nl/project19sub2.html>

Vargas, G. (2007). *Meso currículo de las Carreras de Artes Visuales*. Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Zola, E. (1958). *Sobre la separación Arte Público, The Drumkard*. London: Symons.

Revistas, Artículos de Diarios y Entrevistas

Del documento titulado *Selección Proamérica para la Cuarta Bienal de Artes visuales del Istmo Centroamericano*. Correspondencia enviada a Rodolfo Kronfle.

Diario El Universo del 13 de abril de 2004.” Arte Criollo” “Exposición de catorce docentes”

Deshumanización del arte, Madrid, Revista de Occidente, 1964,p.98,v.or.1925

El arte Contemporáneo. Nota aparecida en diario El Comercio, el sábado 10 de abril del 2004.

Entrevista a Juan Ormaza, *La lucha de la memoria vs. El olvido – 2da parte*, *Abrelatas Revista de Arte*, Número 2, Agosto 2003

Entrevista a Juan Ormaza, *La lucha de la memoria vs. El olvido – 2da parte*,
Abrelatas Revista de Arte, Número 2, Agosto 2003.

Entrevista a Milagros Aguirre, *Hablan los duros - políticas culturales en los medios de comunicación impresos de la ciudad de Quito. Abrelatas Revista de Arte. Número 2, Agosto 2003.*

Entrevista a Orlando Pérez, *Hablan los duros (políticas culturales en los medios de comunicación impresos en la ciudad de Quito, Abrelatas Revista de Arte, Número 2 Agosto 2003.*

Entrevista a Patricio Ponce, Omar Puebla y Karina Pais, *Ecuadorian Power, Abrelatas Revista de Arte, Número 2, Agosto 2003*

Kronfle Chambers, Rodolfo. *Enfoques en el arte actual*, Diario El Universo, 29 de Noviembre 2003

Kronfle Chambers, Rodolfo *El Salón de Julio 2003. (Parte II)*. Diario El Universo, 9 de Agosto del 2003.

La evolución del arte ecuatoriano. Revista *El Portal*, No. 7, Diciembre 03. Febrero 04. La reseña no tiene firma de responsabilidad

Rodolfo, Kronfle. *El ITAE y la educación en el arte*, Diario El Universo, 13 Marzo del 2003

Sobre la *Evolución del Arte en el Ecuador*. Diario el Comercio. Sábado 13 de Marzo del 2004. Página C 14.

Ver nota del Miami Herald International Edition, A femininetouch for Trafalgar Square

ANEXOS

RPC-SO-043-No.301-2012

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Considerando:

- Que el Art. 353 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: "El sistema de educación superior se regirá por: 1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva. 2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación.";
- Que el artículo 169 literal j) de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece que es atribución y deber del Consejo de Educación Superior: "Aprobar la creación de carreras y programas de grado y posgrado en las instituciones universitarias y politécnicas";
- Que en ejercicio de las facultades previstas en los literales j) y u) del Art. 169 de la referida Ley, el Consejo de Educación Superior, mediante resolución RPC-SO-03-014-2012 adoptada en sesión ordinaria décima cuarta, desarrollada el 18 de enero de 2012, expidió el "Reglamento de Presentación y Aprobación de Carreras y Programas de Grado y Postgrado de las Universidades y Escuelas Politécnicas", el cual tiene por objeto establecer las normas que rigen la presentación y aprobación de proyectos de creación de carreras y programas de grado y postgrado hasta el nivel de maestría a ser impartidos por las universidades y escuelas politécnicas;
- Que la disposición transitoria tercera del reglamento referido en el considerando precedente, determina que: "En un plazo no mayor a 30 días, contados desde la fecha de notificación emitida por el CES, por esta única ocasión, las universidades y escuelas politécnicas, que hayan impartido o impartan carreras o programas:
- a) No vigentes, es decir, aquellos cuyo plazo de vigencia establecido en la resolución de su aprobación se hubiere vencido;
  - b) Los que estando vigentes hubieren sufrido modificaciones menores, tales como cambio parcial del nombre de la titulación o del contenido del plan de estudios, de menciones o de fechas de realización, en comparación al proyecto aprobado mediante resolución del CONESUP;

Página 1 de 5

Av. República E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES

