

DIRECTORIO

HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

MARLENE YADIRA CÓRDOVA

Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria

LUÍS BONILLA

Viceministro de Planificación Estratégica

RUBÉN REINOSO

Viceministro de Desarrollo Académico

JEHYSON GUZMÁN

Viceministro de Políticas Estudiantiles

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PRUDENCIO CHACÓN

Rector

LUIS BIGOTT

Vicerrector

JOSÉ BERRÍOS

Secretario General

SERGIO GARCÍA

Vicerrector Territorial

Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para la **Educación Universitaria**

Arte y Ecología

Una Experiencia de Integración

Dayana Ortiz - Egleé Casanova
Lambertys Belisario - Mayanín González

Universidad Bolivariana de Venezuela
Centro de Estudios Ambientales
Programa de Formación de Grado Gestión Ambiental

© **Arte y Ecología**

© Compilación: Dayana Ortiz.

Colaboradores: Adrián León.

Autores:

Dayana Ortiz/PFG Gestión Ambiental

Egleé Casanova/PFG Gestión Ambiental

Lambertys Belisario/PFG Gestión Ambiental

Mayanín González/PFG Gestión Ambiental

© Sobre la presente edición

Universidad Bolivariana de Venezuela.

Deposito Legal: If 8621012700534

ISBN: 978-980-404-016-0

Dirección General de Promoción y Divulgación de Saberes

Edición al cuidado de: Tibusay Rodríguez

Diseño y diagramación: Ariadny Alvarado

Imagen de Portada: Susurro Nocturno, 2011. Dayana Ortiz. Pastel sobre cartulina.

Dibujos de Presentación de cada capítulo: Roxana Viana y Jean Rodrigues.

Obras por artículos: Dayana Ortiz.

Av. Leonardo Da Vinci con calle Edison,

Edificio Universidad Bolivariana de Venezuela.

Apartado postal: 1010

Teléfonos: (0212) 606.36.16/ 606.36.14

E-mail: editoralubv@gmail.com

Página Web: <http://www.ubv.edu.ve/>

Caracas, Venezuela, Noviembre de 2012

Impreso en la República Bolivariana de Venezuela

A la Madre Tierra por inspirarnos...
A Hugo Chávez, por alentarnos diariamente...
A nuestros estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Misión Sucre...

In Memoriam

A Gregory Colomine, por haber creído en Arte y Ecología...

*Y repartirás la luna
en miles de pedacitos
y aumentará tu alegría
el triunfo del ser humano
y será tuyo ese triunfo
por una razón sencilla
siempre que triunfa la vida
pierde espacio la amargura.*

ALÍ PRIMERA

Armando Reverón

ÍNDICE

Presentación 11

Arte y Ecología: Medios Expresivos en la
Compresión del Ambiente 17

Concepción Integradora, Reconstructora
y Reintegradora del Arte en las Culturas
Tradicionales y su relación con la
Naturaleza 54

Las Ciencias Naturales y las Artes 77

El Reto de la Gestión Ambiental ante la
Preservación del Arte 119

*El arte es la manifestación de las leyes
secretas de la naturaleza,
sin el cual nunca podrían revelarse.*

GOETHE

Escher

Presentación

¿Qué ha sido Arte y Ecología?

Lo que surgió como un simple nombre que esbozaba una relación que algunos no atinaban a dilucidar, se fue conformando, construyendo y transfigurando en una idea que suena cada día de las más diversas maneras. Experiencia que nació de una iniciativa colectiva de ver ¿qué pasaría si?, ¿y si hacemos?, ¿cómo participarán los colectivos con? se fue evidenciando como experiencia palpable que ha llegado a sorprendernos con el innombrable milagro que surge del poder creador humano.

Un descriptor y algunos intentos o propuestas de programas daban algunas luces del camino a seguir, pero quizá en lo más profundo de nosotros sabíamos que el Programa de una Unidad Curricular como Arte y Ecología debía ser ampliamente versátil y con una alta capacidad de transformación y vida inherente. De esta manera, se podía asegurar que cada colectivo que lo abordara, trazara tantos caminos como contextos y realidades lo requiriesen.

Así, tras días de búsqueda, debates y profundos diálogos, se fue dibujando el Programa de Arte y Ecología como una muestra de acción creativa de un grupo de nosotros que soñábamos con la idea de la sensibilización humana partiendo de la construcción colectiva como única alternativa contra el individualismo.

Una vez descifrado el bosquejo que sugería los infinitos caminos a seguir, procedía la siguiente fase: compartir, socializar y difundir la idea a nivel nacional.

Fue entonces cuando presentamos la propuesta del Programa de Arte y Ecología de la Sede Caracas en el Consejo Nacional del Programa de Formación de Grado de Gestión Ambiental, ante un auditorio de docentes y coordinadores de sedes de diversas disciplinas del saber. Algunos se preguntaban: ¿y qué tienen que ver el Arte con la Ecología?, para otros, con tan solo haber visto un cuadro de Reverón estaba clara la respuesta.

Resultaba pues, urgente y necesario encender en breves instantes la llama de la búsqueda interna de esa raíz común que todos llevamos en el origen esencial creativo, donde no se distinguen ámbitos de formas, temas, áreas, disciplinas y todas aquellas divisiones adquiridas de una deformación academicista en las Ciencias Sociales y en las Ciencias Naturales.

¿De qué manera podíamos alcanzar este propósito?

La respuesta no era aparente, pero sí se encontraba tácita dentro de las corrientes subyacentes de las civilizaciones humanas: fuerzas de movimiento que acompañan a los pueblos y se manifiestan a través de sus poderes culturales. Sólo remitiéndonos a los códigos populares conocidos por la mayoría, podríamos articular de forma irrevocable toda esa serie de términos académicos- científicos con emociones y sentimientos transmitidos y plasmados por nuestros artistas y cultores.

Mencionar frases como *“pare primo la canoa que me parece que llora la chinita allá en la orilla... no hay flores en la ribera, solo peces muertos hay... qué molleja primo tan cristalino que estaba el lago ayer...”*, de nuestro padre cantor Alí Primera, pueden llevarnos más rápidamente a nociones de Educación Ambiental, por ejemplo, como medida mitigante en una Evaluación de impacto ambiental, que el despliegue de una serie de términos técnicos asociados a la teoría ecológica.

O con una frase del trovador cubano Silvio Rodríguez como: *“Me acosa el carapálida norteño por el sur, el este y el oeste, por cada latitud. Me acosa el carapálida que ha dividido el sol en hora de metralla y hora de dolor. La tierra me quiere arrebatarse, el agua me quiere arrebatarse, el aire me quiere arrebatarse, y sólo fuego, y sólo fuego voy a dar. Yo soy mi tierra, mi agua, mi aire, mi fuego”*, podríamos hacer el mejor taller acerca de las causas socio- políticas del deterioro ambiental asociado al Modelo de Desarrollo Capitalista y la necesidad de avanzar hacia un socialismo ecológico, en lugar de acercarse con una serie de Teorías Sociológicas, que son de gran importancia, pero que muchas veces resultan de difícil manejo y comprensión en tiempos breves de encuentro.

De esta forma, y con el uso fascinante de códigos artísticos como vía de comunicación de las nociones ecológicas, aquella audiencia del Consejo Nacional del PFG dio un apoyo total al Programa de la unidad curricular de Arte y Ecología que marcó el inicio de un proceso que se retrata en parte en la presente edición.

Sin embargo, aún faltaba la fase más importante en esta dinámica de construcción: la participación protagónica de nuestros estudiantes y comunidades y su interacción con el programa y los docentes de la Unidad Curricular.

¿Cómo participarían directamente los colectivos estudiantiles y las comunidades en el proceso de construcción colectiva de Arte y Ecología?

La respuesta sólo podía obtenerse transitando este camino, tomando en cuenta la voz de todos los actores implicados en el proceso, recogiendo opiniones y sugerencias de cada gesto, mirada, de cada palabra...

La construcción sólo podía ser de esta forma, lo real de la experiencia y el contenido del programa tenían que dialogar de forma directa desde y para el colectivo, en cada espacio de cada región del país a donde llegará el PFG de Gestión Ambiental.

De esta manera, innumerables propuestas surgieron, infinidad de materiales se generaron, diversas reacciones al respecto se registraron. En estos últimos tres años se han recorrido espacios comunitarios de proyecto UBV- Misión Sucre, museos, parques y plazas, se establecieron nexos con dependencias dentro y fuera de nuestra Casa de los Saberes y se contó con la participación de diversos artesanos, cultores y colectivos artístico- culturales.

Asimismo, en el escenario de Arte y Ecología, se han dado experiencias con diversos exponentes del área científico- técnica no sólo del país, sino también de países hermanos, y presentaciones demostrativas de grupos de extensión que hacen vida en el acontecer nacional.

De este modo, se ha dado un proceso colectivo de intercambio participativo en el que hemos podido ser parte esencial y directa de un verdadero diálogo de saberes, en el que cada región del país, de acuerdo a sus realidades, potencialidades y contextos cotidianos han protagonizado lo que hoy hemos señalado como título para este primer esbozo de sistematización: *“Arte y Ecología, una experiencia de integración”*, que presentamos a ustedes como pequeña muestra de la experiencia registrada en la Sede Caracas, aspirando a dar inicio a una serie de publicaciones de las vivencias a nivel nacional por todos los colectivos participantes en la construcción y el rescate de nuestros saberes ambientales liberadores en el marco de la Unidad Curricular de Arte y Ecología.

También, queremos hacer constar que aunque dentro de este transitar nos hayamos encontrado con algunas opiniones adversas, sabemos que aún tenemos mucho que librar en la batalla contra el individualismo y el tecnicismo tradicional, pero estamos seguros de que el milagro creativo se ha develado en el PFG de Gestión Ambiental, la chispa se ha encendido y para muestra la presente publicación, en la que se recogen algunas experiencias de los docentes que diseñaron el Programa de la Unidad Curricular de Arte y Ecología, como evidencia material y espiritual del alto valor de las bases populares en la construcción de la Universidad vanguardia del proceso revo-

lucionario de emancipación hacia el hombre nuevo que señalaba Ernesto Guevara: La Universidad Bolivariana de Venezuela.

Esta publicación aspira constituir, entonces, una base de apoyo fundamental para la comprensión de los temas que conforman el programa de Arte y Ecología, no sólo como un sustento teórico de los mismos, sino además como aplicación práctica que lleva al trabajo continuo que conduce a los participantes hacia el propósito integral de la Unidad Curricular.

En este sentido, y como se indica en el Programa, Arte y Ecología presenta una nueva perspectiva acerca de la necesaria integración de estas áreas en una innovadora visión, con la cual el estudiante puede aproximarse a las ciencias naturales a través de la creación artística y viceversa.

De esta manera, se presenta una contribución al desarrollo integral de las ciencias ambientales, no sólo en relación al estudio de las interacciones existentes en el ambiente como un todo palpable, sino además, a través del efecto sinérgico de todo aquello no cuantificable que también forma parte esencial de las estrechas relaciones ambientales.

En este sentido, partiendo de un contacto permanente con el origen esencial creativo y sensible, el cual es común a todos y cada uno de nosotros y nosotras, se promueve el fortalecimiento de un estudiante en Gestión Ambiental integral y solidario, ecológicamente responsable, creativo y sensible, protagonista de un nuevo socialismo.

Por esta razón, el presente libro tiene su basamento principal en una pedagogía emancipadora sustentada en la construcción colectiva como vía principal de inclusión total, donde el individualismo no tiene cabida y la

sensibilización humana se convierte en el primer paso hacia los procesos de liberación como base primordial del Pensamiento Socialista.

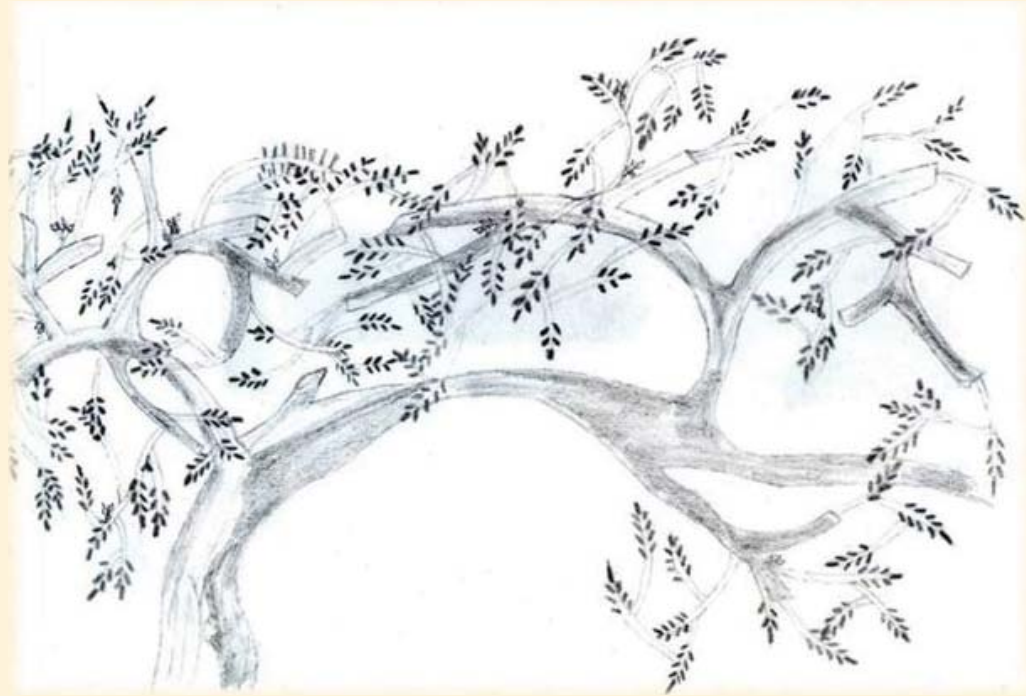
Así, los dejamos con esta muestra de la alta sensibilidad de los colectivos participantes en la Sede Caracas, anhelando que de impulso a una socialización futura de las experiencias a escuela nacional como parte de la transformación en la Educación Universitaria que protagonizamos a diario para la profundización de nuestra Revolución Bolivariana hacia la consolidación definitiva de la Patria Latinoamericana.

DAYANA ORTIZ
Coordinadora de la Unidad Curricular
Arte y Ecología, sede Caracas

Arte y Ecología: Medios Expresivos en la Compresión del Ambiente

*No hagan eso con las flores
No molesten a las flores
No corten esas flores
Por lo que más quieran
déjenlas tranquilas ahí
Las flores ya saben leer
y el viento no lo sabe*

VÍCTOR VALERA MORA

Leonardo Tezara, “*Libertad, Amor y Paz*”.

Las Plazas

Espacios Urbanos de relación con la Naturaleza

LAMBERTYS BELISARIO

Sólo los que son capaces de ver lo invisible, son capaces de hacer lo imposible

LOWN, BERNARD

(Premio Nobel de la paz 1985)

El formato rectangular o cuadrado que encontramos en la mayoría de los casos en las plazas, está ligado al sistema de trazado en cuadrícula de las ciudades, que consistía en dividir en cuadras o manzanas de forma rectangular la superficie a poblar.

El antecedente más antiguo aplicado en muchas ciudades del mundo se encuentra en la civilización griega (Siglo VI aC). Posteriormente fue implementado por los romanos, que lo aplicaron en la fundación de nuevas ciudades y campamentos militares.

Hacia el siglo XII, el sistema fue modificado con variaciones o matices por distintos pueblos europeos, cuando las formas de vida se volvieron más urbanas, siendo la expansión del imperio español la que lo difundió con mayor extensión.

Las ciudades hispanoamericanas adoptaron este sistema de cuadrícula hacia el siglo XVI, junto con otras normas que estaban estipuladas en las Leyes de Indias.

Destello biológico, 2011. Dayana Ortiz.
Pastel sobre cartulina.

La plaza posibilita el estudio del ambiente local, real y cotidiano, sobre la base de experiencias directas.

Fuente Venezuela, Parque Los Caobos.

Estas dictaban dónde debía ubicarse la Plaza Mayor, qué edificios debían rodearlo, qué tamaño debían tener las edificaciones, etcétera. Entonces el trazado de la ciudad debía tener una Plaza Mayor y de sus ejes principales debían partir las cuatro calles principales, con portales o recovas; los ángulos debían orientarse hacia los principales, y desde cada esquina debían partir dos calles como prolongación de los lados.

Los edificios públicos debían rodear la plaza, entre ellos el Cabildo. Más cercano a nuestros tiempos, el crecimiento urbano fue modificado el diseño tradicional para empezar a incorporar elementos que tienen relación cotidiana con la ciudad, lo cual dio como resultado plazas que responden de manera más adecuadas a las exigencias urbanas.

La plaza representa, para los jóvenes, un espacio cotidiano que forma parte de la propia historia, de su mundo habitual, pero que nunca fue decodificado ni observado como un ecosistema urbano. Constituye una importante fuente de recursos, que esconde riquísimos aspectos de la vida vegetal, animal y cultural, que los jóvenes pueden ir descubriendo poco a poco. Así la plaza contribuirá a mejorar la relación de los jóvenes con la naturaleza y a que tengan una actitud más respetuosa con ella.

A modo de eje organizador, la plaza posibilita el estudio del ambiente local, real y cotidiano, sobre la base de experiencias directas, convirtiéndose en una excelente herramienta didáctica valiosa. Así la plaza permite un tratamiento multidisciplinario, que integre el ámbito natural con el social.

Las plazas cuentan con un vasto patrimonio escultórico que está integrado por monumentos, bustos, relieves, esculturas y grupos escultóricos, mucho de ellos de un valor histórico no siempre conocido.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Marchese, G (2005). *Educación ambiental en las plazas: propuesta para trabajar en un entorno cercano*. Ediciones Homo Sapiens.

A la Desierta Plaza

*A la desierta plaza
conduce un laberinto de callejas.
A un lado, el viejo paredón sombrío
de una ruínosa iglesia;
a otro lado, la tapia blanquecina
de un huerto de cipreses y palmeras,
y, frente a mí, la casa,
y en la casa la reja
ante el cristal que levemente empaña
su figurilla plácida y risueña.
Me apartaré. No quiero
llamar a tu ventana... Primavera
viene ?su veste blanca
flota en el aire de la plaza muerta?;
viene a encender las rosas
rojas de tus rosales... Quiero verla...*

Parque Los Caobos, Arte y Ecología, 2007.

ANTONIO MACHADO

Soy pequeños fragmentos de un cosmos que, evolucionando, ha llegado hasta este instante y te circunda.

EL DIABLO ILUSTRADO.

Armando Reverón, "*Amanecer en el Pozo Ramiro*".

Ambiente y Expresión Artística en Venezuela

DAYANA ORTIZ

Cuando nombro la poesía nombro al hombre, corazón solidario mano amigable cuando lo nombro, también me aturdo y lloro por nuestro principal recurso natural no renovable

ALÍ PRIMERA

El Ambiente concebido como una totalidad compleja de elementos no solo naturales, sino también socio- culturales en el que el ser humano forma parte integrada de las dinámicas ambientales, devela entonces una serie de elementos a considerar dentro de los estudios ambientales que tradicionalmente no eran tomados en cuenta.

Las expresiones artísticas constituyen uno de estos elementos principales, no solo como parte del patrimonio cultural de cualquier nación, sino también como fiel testigo de la concepción histórica de los sujetos sociales en cuanto a su relación con la naturaleza y sus nociones ambientales. De esta manera, las manifestaciones culturales de los pueblos a lo largo del tiempo, no solo nos dan cuenta de cómo concebían y se relacionaban con los elementos de la naturaleza, sino también nos hablan de las relaciones con otros pueblos, estructuras sociales, económicas y políticas que se asocian directamente con los cambios ecológicos a lugar como consecuencia de los impactos ambientales antrópicos en cualquier lapso temporal de la humanidad.

Asimismo, dentro de cualquier proceso de sensibilización hacia el tema ambiental, en el cual se busque la transformación emancipadora de los participantes y el rescate de la concepción integrada del ambiente dentro de una visión dialéctica de la relación

Sinónimos, 2011. Dayana Ortiz.
Pastel sobre cartulina.

Ali Primera

Otilio Galíndez

sociedad- naturaleza, el uso de expresiones artísticas populares que realcen este tipo de valores humanistas constituye un elemento fundamental. Por esta razón, en la Universidad Bolivariana de Venezuela a partir de la Unidad Curricular de Arte y Ecología, hemos propiciado algunas experiencias de estudio, rescate y difusión de expresiones artísticas populares como aspecto principal dentro de los procesos de sensibilización ambiental en la comprensión del ambiente.

Así, los colectivos participantes en Arte y Ecología se han adentrado en el estudio de algunos representantes de nuestra cultura popular, en donde a través de la mirada de nuestros cultores y cultoras venezolanos han profundizado en las diferentes concepciones ambientales regionales impulsando, en la mayoría de las experiencias, una fuerte motivación hacia la participación protagónica en el área de Educación Ambiental.

De esta forma, nos hemos encontrado con un sin fin de expresiones artísticas populares en cada una de las localidades del país, lo cual guarda una relación directa con la variedad geográfica físico natural. Al respecto, Errázuriz (2003) nos habla de una enseñanza de las artes necesariamente comprometida ética y estéticamente con los derechos humanos, la ecología y las realidades geográficas concretas de su diversidad cultural.

En nuestro país existe una gran diversidad geográfica, lo que ha propiciado el establecimiento y desarrollo de gran variedad de ecosistemas de norte a sur y de este a oeste, aspecto que se relaciona directamente con la mega-diversidad cultural que nos caracteriza.

Cabe destacar que el estudio de esas expresiones artísticas venezolanas en las que encontramos elementos de la naturaleza, no solo nos propicia a reencontrarnos con nuestros cultores reconocidos a nivel nacional, los cuales muchas veces han quedado relegados de los grandes medios comerciales, sino también con artistas de nuestras comunidades que los mismos participantes invitan a las sesiones de encuentros.

Así, y como ejemplo de expresiones artísticas venezolanas en las que evidenciamos nociones ambientales, nos hemos encontrado con la obra musical de nuestro padre cantor Alí Primera, quien con frases como “vuelve a tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal, que hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar” nos invita al despertar de los pueblos con el uso de elementos naturales propios del Estado Falcón, o con cuando nos dice “madre, déjame luchar, tú me enseñaste a no matar las mariposas, que no cortara las rosas que en tu jardín cultivabas” relaciona valores éticos ecológicos con la lucha de los pueblos.

De igual forma, nos topamos con grandes maestros como Otilio Galíndez que nos refiere “por qué tan leve fuiste mariposa, que apenas un poquito de tu vuelo le dio de su amarillo a mi paisaje” o “abrirá tus ojos la luz del alba y te enseñará ríos y caminos de la montaña”, que con elementos de la naturaleza muestra diversas situaciones sociales y emociones que nos hablan de la sensibilidad de los pueblos.

O como refiere Reynaldo Bolívar en un artículo, Otilio iba registrando esos sentimientos que nos aferran a la tierra, nos conectan con lo local, con lo nacional, con la naturaleza que es compañera eterna y sabia, cual dios. Aconsejándonos “Ahora” a jugar con los charquitos de agua que deja la lluvia, oír a los turpiales “Mañana que vas llegando rayito de sol que siento, llévame por la sabana, llévame sabana adentro mañana que vas llegando, rayito de sol que siento”.

Así también nos reencontramos con Luis Mariano Rivera, que en una clara noción de preservación de especies de fauna amenazadas nos dice “Pero el muchacho travieso se ríe de mi agonía y al ver que ya estoy asada me come con alegría. Guácara me dan por nombre, mi forma es de caracol, mis ojos son dos cachitos que reflejan mi tristeza. ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Qué dolor, ay, qué dolor!”

O con la poesía de Andrés Eloy Blanco, quien nos habla de conciencia ambiental en un poema dedicado al río Orinoco: “Yo mismo me vi colar entre mi conciencia y me sentí dragado hasta la raíz de mi carne verdadera. Aquí estoy, mi río sereno, como lago

Luis Mariano Rivera

Andrés Eloy Blanco

Alberto Arvelo Torrealba

Armando Reverón

que anda, mi viejo río de las siete estrellas, aquí estoy”, y de los ríos venezolanos en otro poema llamado “Los Tributarios”.

Los elementos naturales en los poemas de Alberto Arvelo Torrealba: “El sol en llanero alarde te da su ardor y su brillo. En tu caballo amarillo mandas en jefe la tarde. Chapolita Dios te guarde, sola por el chaparral, como luna en el pajal besando todos los verdes. Aunque nunca me recuerdes no olvides esta postal” donde se percibe claramente la importancia de los elementos de la naturaleza para el poeta.

Asimismo, dentro de la expresión plástica nos encontramos con pintores como Armando Reverón o Manuel Cabré, que se distinguen por la representación fiel de elementos naturales dentro de un contexto socio-cultural. Reverón, protagonista fundamental de Arte y Ecología nos habla de luz, de litoral, de mar. Con el uso de materiales completamente naturales su legado nos da idea de cómo el arte y la ecología comparten un origen creativo común.

Al respecto Rodríguez (2005) nos dice: “Entender que la naturaleza es base para el arte, es volcar la mirada al problema de la destrucción de la Pachamama. El gran Armando Reverón, molía ladrillo, carbón y otros materiales haciendo interesantes obras para hablar desde el lenguaje del alma”.

Por su parte, Cabré nos da elementos interesantes en cuanto a la mirada del valle de Caracas antes del deterioro de innumerables espacios urbanos y naturales, cuyo registro pictórico podría proporcionar aspectos básicos en una Evaluación Ambiental. Los elementos naturales, también han inspirado a este gran artista venezolano.

Villegas (2009), en su artículo “Pensamientos de Manuel Cabré”, nos refiere que el mismo pintor afirma para 1965: “Soy un enamorado del paisaje, y en especial de este Valle caraqueño. Creo que mi admiración y mi amor por la naturaleza me hicieron pintor”.

Así, en este tipo de experiencias de investigación colectiva, de la relación del Ambiente y los elementos naturales y socio- culturales que lo integran y la Expresión Artística en Venezuela, en la Unidad Curricular Arte y Ecología seguimos descubriendo un gran número de artistas y cultores populares que nos hablan del tema ambiental mediante la danza, el teatro, la poesía, la pintura, la música, la escultura y la artesanía.

Visitas a exposiciones que nos contactan con poetas como Juan Calzadilla, o montajes de música y danza con grupos como Odila y Coreoarte, que han participado en talleres en las aulas de clase, visitas a los artesanos de las plazas caraqueñas, o las expresiones artísticas de nuestros estudiantes y cultores de las comunidades donde hace vida la Universidad Bolivariana de Venezuela a través de Proyecto, son una muestra de las relaciones originarias entre el Arte y la Ecología como vía hacia la construcción y el rescate de una conciencia ambiental integral.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bolívar Reinaldo (2009). *Otilio Galíndez, retratista del alma*. En: <http://www.aporrea.org>.

Errázuriz Hernán (2003). *Métodos, contenidos y enseñanza de las artes en América Latina y el Caribe*. pp. 15-17.

Rodríguez Ender (2005). *Arte del Origen: hacia una propuesta ecológica y plástica de libre creación, identidad cultural y de promoción de los derechos humanos*. En: <http://www.artelibre.org.ve>.

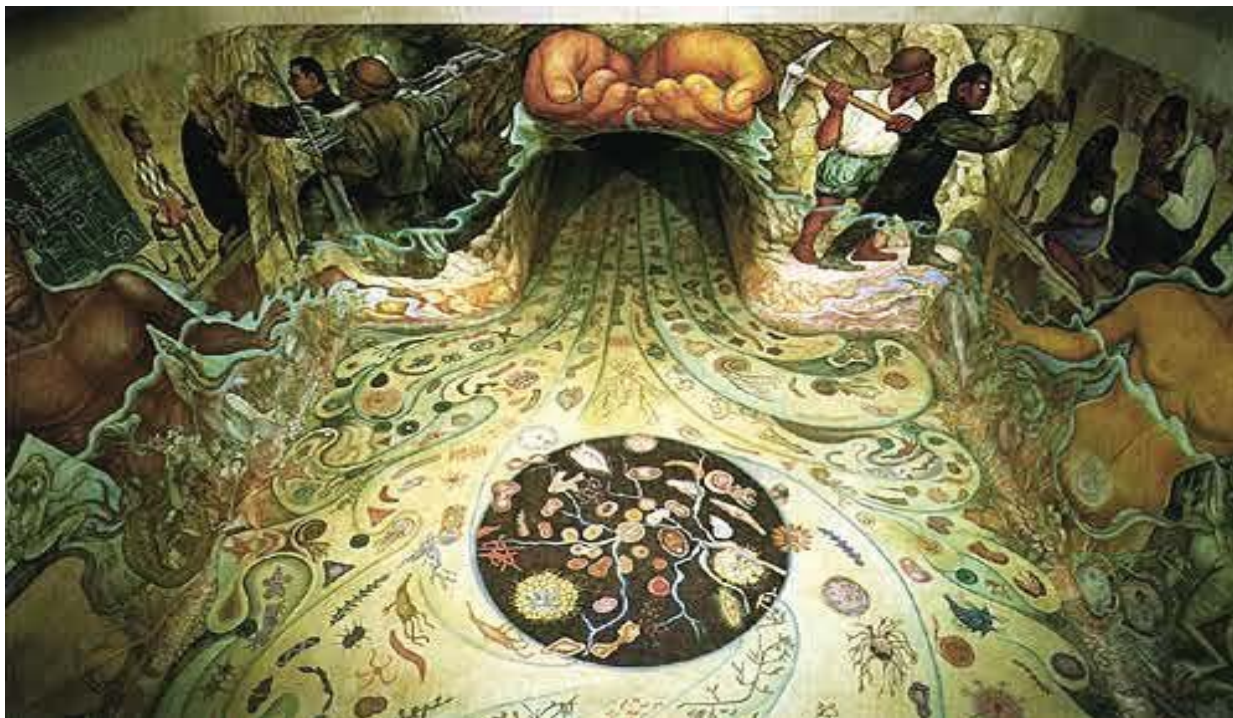
Villegas Luis (2009). *Pensamientos de Manuel Cabré*. En: <http://encontrarte.aporrea.org>

Manuel Cabré

Grupo de Danza Coreoarte

Diego Rivera, "El Agua, origen de la vida"

*Lentamente el sol sale del mar,
mejor dicho lentamente la tierra dando vueltas...
Pareciéndonos que el sol sale del mar.
Sol sólo gas.
Y sol que comemos.
Pues las plantas comen energía solar
y los animales plantas o animales comedores de plantas.
Clorofila verde y hemoglobina roja.
Así a todos el sol nos alimenta.
Por la radiación solar nació la vida, compuestos orgáni-*

*cos fusionándose
en grandes comunidades moleculares bajo la influencia de
la radiación solar.
La vida: unas cuantas combinaciones de aminoácidos con
infinitud de formas.
La atracción de la tierra hunde a las raíces
y la atracción del sol levanta los tallos.
Y nosotros también como plantas, entre la tierra y la luz*

El Arte de Ser, Saber, Hacer y Convivir.

MAYANÍN GONZÁLEZ

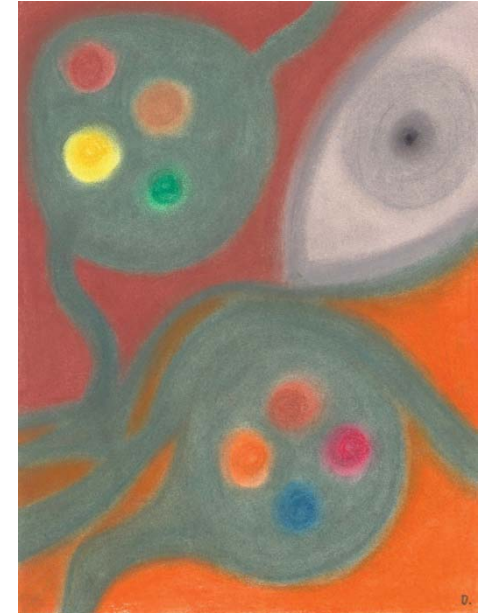
Cambia lo superficial, Cambia también lo profundo

Cambia el modo de pensar, Cambia todo en este mundo...

JULIO NUMHAUSER

Para la mayoría de nosotros, la percepción de la realidad se entremezcla con identidades, significados, formas, colores, sentimientos y espiritualidades. En todo momento, nuestro ser establece comunicación con el exterior desde lo más profundo de nuestra complejidad, estableciendo redes complejas mentales de información y conocimiento, canalizado a través de los sentidos. La visión, la audición, el olfato, el tacto y el gusto son los conectores con nuestro cerebro; unos sentidos más desarrollados que otros dependiendo de nuestras capacidades.

Una manera sencilla de estar con nuestro ser, conocer lo que pensamos y percibimos, construyendo conocimiento en colectivo, la describo a continuación: Esta actividad se puede hacer en el salón de clases, pero se recomienda hacerlo al aire libre, en un parque, plaza o un sitio abierto. Una vez en el lugar planificado para hacer la actividad, se invita a la audiencia a colocarse en círculo y se invita a estirar piernas y brazos, además de realizar giros ejercitando la cabeza. Esto se hace para relajar los músculos del ser. Luego se invita a cerrar los ojos y por tres minutos escuchar en silencio su entorno. En este momento pueden sentarse o estar de pie, dependiendo de la comodidad de la audiencia. En el caso de personas con debilidades auditivas se les invita a caminar alrededor del grupo usando el sentido de la visión.

In-pensado, 2011. Dayana Ortiz.
Pastel sobre cartulina.

En todo momento, nuestro ser establece comunicación con el exterior desde lo más profundo de nuestra complejidad...

Colectivo Docente del PFG Gestión Ambiental, Los Caracas, Edo. Vargas, 2006.

Pasados los tres minutos se pregunta a cada participante decir: ¿Cómo se sintieron?, ¿Qué percibieron?, ¿Qué les llamó la atención?, ¿Qué ideas o imágenes se les vino a la mente?

En una segunda fase de la actividad se hace un ejercicio energético. Todos de pie y en círculo, vuelven a cerrar los ojos y caminan hasta encontrar o chocar con la otra persona, la cual hará pareja. Abren los ojos y se colocan de frente las dos personas encontradas. Una de las personas coloca muy cerca sus palmas de manos frente a las palmas de manos del compañero sin tocarlas y se cuenta también tres minutos.

El facilitador vuelve a preguntar: ¿Cómo se sintieron?, ¿Qué percibieron?, ¿Qué les llamó la atención?, ¿Qué ideas o imágenes se les vino a la mente? Este ejercicio puede hacerse también con el sentido de la visión. Ambas personas se quedan viéndose por un minuto y posteriormente se vuelven a responder las preguntas antes señaladas.

Luego de las intervenciones, entre todos construyen definiciones resaltantes tales como: la percepción, la observación, el sentir, los sentimientos, la comunicación, el ambiente, la ecología y el arte, así como también permite aflorar los valores ambientales de los y las participantes en el ser, en el saber, en el hacer y en el convivir.

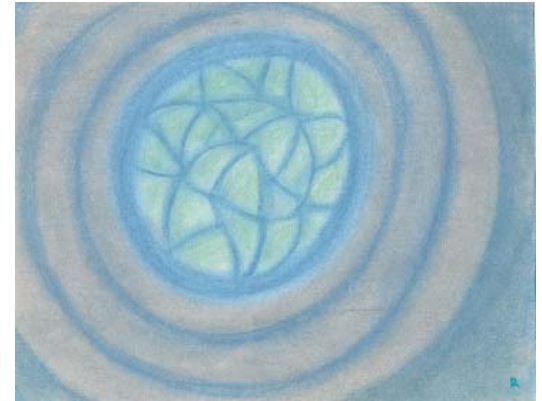
Al cerrar la actividad, se realiza la autoevaluación y la coevaluación del grupo incluyendo al facilitador.

*Dame la mano y danzaremos;
dame la mano y me amarás.
Como una sola flor seremos,
como una flor, y nada más...*

*El mismo verso cantaremos,
al mismo paso bailarás.
Como una espiga ondularemos,
como una espiga, y nada más.*

*Te llamas Rosa y yo Esperanza;
pero tu nombre olvidarás,
porque seremos una danza
en la colina y nada más...*

Expansión, 2011. Dayana Ortiz
Pastel sobre cartulina

GABRIELA MISTRAL

Lo imperceptible ama el silencio

GUSTAVO PEREIRA

Gustav Klimt, "El árbol de la vida".

Transformación de la Percepción Ambiental:

Vía hacia una Concepción Integral de la Naturaleza.

DAYANA ORTÍZ.

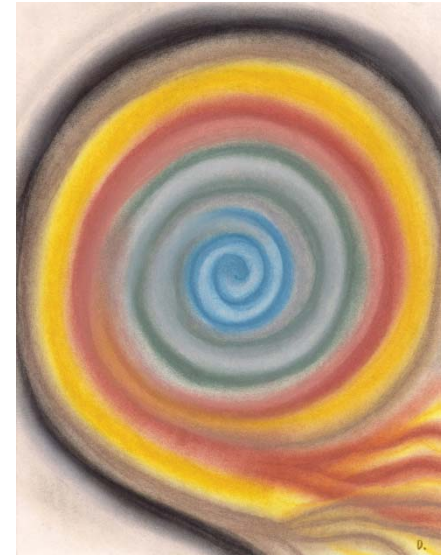
Cuando se abran las puertas de la percepción el hombre verá las cosas como son en realidad: infinitas.

WILLIAM BLAKE

La concepción de la Naturaleza en nuestras sociedades está fuertemente vinculada con la manera en que percibimos el Ambiente. Esta percepción no se asocia simplemente a la biología de los órganos perceptores y al modo en que estos captan lo que llamamos realidad dentro un modelo espacial y temporal, sino a una serie de asociaciones e interpretaciones simbólicas con las que relacionamos dicha realidad dentro de la trama de elementos psicológicos, sociales, históricos, naturales y culturales que componen el todo ambiental.

Los estudios ambientales tradicionalmente se han sustentado en análisis fragmentados de un sin fin de elementos y situaciones asociados a los problemas ambientales de los diversos ecosistemas de nuestro planeta, sin considerar el cómo pensamos acerca de ellos, ni cómo los concebimos e interpretamos. Por esta razón, en la mayoría de los casos, dichos estudios, arrojan medidas que conllevan a la toma de acciones enfocadas en un hacer irreflexivo, que no va concatenado con un cambio de mentalidad.

Las investigaciones ambientales históricamente han tenido como propósito resolver lo que la humanidad percibe como problemas ambientales, sin revisar o reflexionar

Caracol raíz, 2011. Dayana Ortiz.
Pastel sobre cartulina.

Oriana Lugo, U.C. Arte y Ecología, 2007.
Experiencia en el Parque los Caobos, Caracas

Ambar Delgado, U.C. Arte y Ecología, 2007.
Experiencia en el Museo de Arte
Contemporáneo de Caracas

acerca de qué es lo que percibimos como problemas ambientales, cuáles son sus causas y de qué modo influye la manera de pensar de la humanidad en el deterioro ambiental.

En la Unidad Curricular de Arte y Ecología hemos enfocado nuestra atención en indagar acerca de los aspectos que caracterizan y estructuran nuestra percepción ambiental y el cómo estos se relacionan con el modo con el cual nos relacionamos con cada uno de los elementos que conforman la trama ambiental.

¿Qué es lo que percibimos como problemas ambientales?. ¿cuáles son sus causas?

En este sentido, partiendo de la experiencia concreta de los colectivos participantes en la Unidad Curricular, hemos ido desentrañando a partir de procesos reflexivos, el modo en el cual se asocia nuestro modo de percibir a la Naturaleza y lo que catalogamos como problemas ambientales, en relación con manera cómo concebimos el mundo y nuestras relaciones ambientales en él.

¿De qué modo influye la manera de pensar de la humanidad en el deterioro ambiental?

Así, en cada sesión de trabajo hemos ido descubriendo la estrecha relación existente en nuestro modo de pensar y tomar decisiones ambientales con la forma en la que percibimos el mundo y nos relacionamos con él, no a modo de conclusiones teóricas, sino más bien como inicio de experiencias educativas que conllevan a una verdadera transformación de la humanidad hacia ese hombre nuevo sensible, solidario y responsable que se relacione con el planeta desde un nuevo modo de pensar que conduzca a verdaderas nociones integrales de la Naturaleza.

Vincent van Gogh, "La noche estrellada".

*¿Fantasmas acaso la vista figura?
Como hinchadas olas que en roca
desnuda se estrellan sonantes, y luego
reculan con ronco murmullo, y otra
vez insultan al risco, lanzando bra-
madora espuma; así van y vienen,
y silban y zumban, y gritan que
aturden" el cielo se nubla; el aire
se llena de sombras que asustan; el
viento retiñe; los montes retumban.*

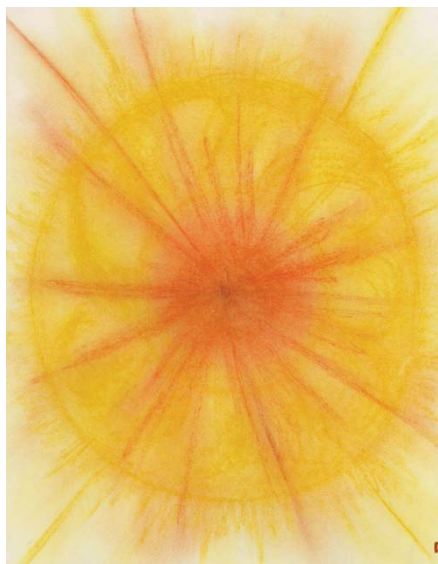
ANDRÉS BELLO

El Arte, un puente entre la Ciencia y la Espiritualidad: Ramas de un mismo árbol

EGLÉÉ CASANOVA

Estallido solar, 2011. Dayana Ortiz. Pastel sobre cartulina.

La ciencia por un lado, la espiritualidad por el otro... ambas fragmentadas, por la ideología capitalista. Sin embargo, son un todo dialéctico, que dibuja la realidad, desde la imaginación y la intersubjetividad como praxis creativas para la emancipación y transformación de la conciencia colectiva.

La ciencia, el arte y la espiritualidad vistas desde una concepción ideológica capitalista y neoliberal han sido fragmentadas y a su vez atomizan el conocimiento desde la racionalidad clásica, de manera lineal y disciplinaria, dejando hacia un lado aquel conocimiento dinámico, complejo y transdisciplinario que surge de la intersubjetividad colectiva y de otros saberes como lo étnico, lo ético, lo religioso, lo estético, y lo social.

De ahí, que se puede hablar en este contexto socio-histórico cultural y político revolucionario del arte social o colectivo desde una praxis intersubjetiva, bajo una visión crítica en función de la transformación de la realidad.

El arte mira hacia dos direcciones: hacia la intimidad y naturaleza desconocida del sujeto y hacia el mundo exterior compartido entre sus habitantes, con la voluntad de articular ambos, aunque siempre de manera diversa (Zátonyi, 2007).

El arte viene a representar un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Una ciencia en el contexto humanista; más que una descripción objetiva de la realidad debería surgir como una actividad interpretativa construida socialmente (Damiani, 2005). En esta construcción social

del conocimiento es que hace insurgencia una nueva espiritualidad entendida como lo señala Capra, (1996) “la forma de conciencia en el que el ser experimenta un sentimiento de pertinencia y de conexión con el cosmo como un todo integrado”.

En el contexto revolucionario hay que impulsar el arte y la ciencia que nos liberen del mundo de valores, creencias y significados capitalistas, para validar desde prácticas participativas y protagónicas conocimientos en colectivo para construir la historia que caminarán y verán otros seres humanos.

Un artista y un científico humanista se conjugan a través del amor; así, convergen el mundo material e inmaterial que inspiran la creación de ambos. Tanto el artista como el científico realizan su creación desde la mente y el corazón. Las ideas se conciben desde el mundo, los pensamientos hilados en la intuición que surge como puente para que se exprese la creación moldeada por los sentimientos del corazón, es aquí que nace la obra del artista y del científico. Tanto el artista como el científico, actúan como bisagras de aquello que ya existe con lo que todavía no es, pero que quiere surgir para este mundo.

Las características que fusionan en la creación personal y colectiva del artista y el científico son las mismas. En este sentido ambas son actividades creativas que surgen de la imaginación como fuente de sabiduría (León, 1998) y de la subjetividad expresada en un momento cultural, histórico y político del ser humano. De igual manera, ambas se nutren de la intuición, como un saber que surge del corazón y que se expresa de inmediato en el ser humano. Los científicos a la igual que los músicos y los poetas tienen intuición, ya que ambos realizan un trabajo creativo.

La ciencia, el arte y la espiritualidad representan las ramas de un mismo árbol, es decir las diferentes formas en las cuales el conocimiento puede expresarse, según las distintas necesidades de un ser humano. Es por ello que hoy en día existen científicos, que son poetas, músicos, pintores, y viceversa.

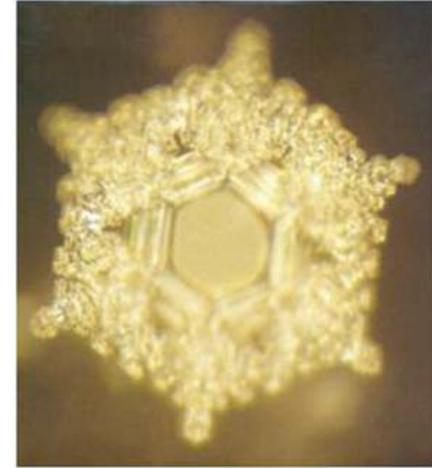

Foto 1. Cristal del Amor y Gracias (Masaru, Emoto, 2007).

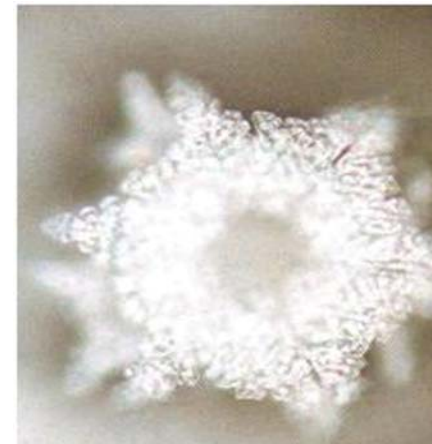

Foto 2. Cristal de la Paz (Masaru, Emoto, 2007).

Foto 3. Cristal de manantial
(Masaru, Emoto, 2007).

Foto 4. Cristal de un lago (Masaru,
Emoto, 2007).

Una experiencia de arte, ciencia y espiritualidad

La ciencia, el arte o la espiritualidad si son conducidas desde el egoísmo humano son ciegas; pero al ser guiadas por el amor, abren amplios caminos a la verdad y libertad. En este ámbito es importante señalar la experiencia del japonés Masaru Emoto (2007) sobre la vida secreta del agua, un trabajo que integra y expresa la ciencia, el arte y la espiritualidad como ramas del saber de un mismo árbol cuya savia es el amor.

Esta investigación se lleva a cabo a través de experimentos de laboratorio, en donde se toman una serie de fotografías a unas muestras de agua que son recogidas de la naturaleza, ya sean de ríos, lagos, manantiales, entre otros cuerpos de agua, que ha sido expuesta a ideas, palabras o música. Todo comienza con la recolección de una muestra de agua que se quiere observar en pequeños frascos transparentes, y luego en condiciones de laboratorio se toma 1 ml de la muestra de agua y se coloca en capsulas de petri; para obtener un buen patrón de cristalización se hacen 50 muestras. Después se llevan las capsulas de petri a un congelador a una temperatura de -25°C , al trascurrir un periodo de 3 horas, se sacan las muestras de agua y se examinan en el laboratorio a una temperatura de -5°C bajo un microscopio que incluya cámara fotográfica. Se ilumina en el microscopio la punta del agua que está congelada y ve como se empieza a observar un cristal de agua, como un núcleo hexagonal con delicadas decoraciones, en este momento se toma una fotografía para capturar su forma estructural, luego en un periodo de 2 minutos el cristal se va descongelando y desaparece, hasta pasar al estado líquido el agua.

Este proceso se ha realizado para muestras de aguas de diversos lugares del mundo (glaciares, lagos, agua de lluvia, manantiales) obteniéndose cristales de forma bellas y sorprendentes (Fotos 1, 2, 3 y 4). Por otro lado, al fotografiar muestras de agua corriente de ciudades o de cuerpos de aguas que han sido contaminados por el ser humano, se observan cristales muy toscos o sin formas definidas, al igual que las muestras de

aguas que han sido expuestas a ciertas expresiones como: odio, guerra, u otra (Fotos 5, 6, 7 y 8).

Sin embargo las muestras de agua que han sido contaminadas por el ser humano son expuestas a audiciones de canciones tradicionales o música clásica, u oraciones religiosas o al exprésarles palabras de agradecimientos; el patrón irregular encontrado para aguas afectadas antrópicamente se trasforma en cristales hexagonales y adornados.

Definitivamente la naturaleza tiene una capacidad infinita de sorprender a la conciencia humana y demostrar su sabiduría, que lejos de alejarnos de ella, debemos comprender y entender sus relaciones como parte de un todo integrado.

Nos estamos acercando al final del ensayo, y me pregunto ¿Será que construimos desde nuestros espacios comunitarios las expresiones artísticas populares y científicas que surjan del la intuición y del amor que nos unen con los otros seres de la tierra, que nos guía el camino que la especie humana debe seguir para encontrar las respuestas que buscamos? Quizá, ya no esté tan lejos el día, donde la ciencia, el arte y la espiritualidad se reconozcan como parte de una misma esencia que comprenden a la realidad.

Actividades sugeridas a desarrollar para este ensayo

1.- A partir de una serie fotográfica de los cristales de Masaru Emoto, construir en colectivo (educador y educandos) un árbol de problemas que la relacione el arte, la ciencia y la espiritualidad en el contexto de los problemas ambientales de las comunidades de Venezuela.

2.-Hacer un ensayo que incorpore la problemática ambiental desde la perspectiva artística.

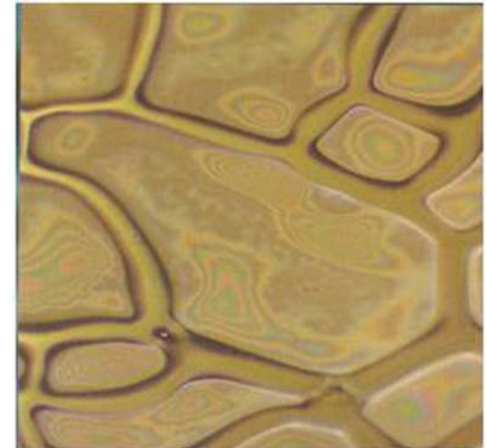

Foto 5. Cristal de río contaminado (Masaru, Emoto, 2007).

Foto 6. Cristal de la Guerra (Masaru, Emoto, 2007).

Foto 7. Cristal de agua de presa (Masaru, Emoto, 2007).

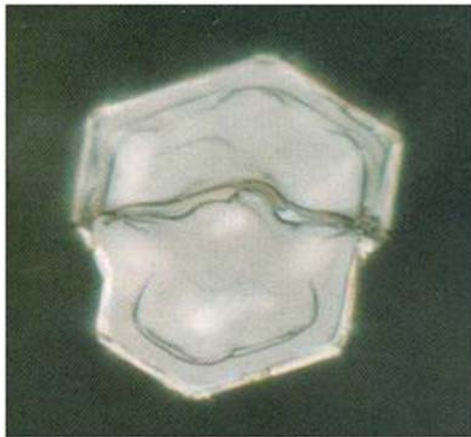

Foto 8. Cristal del Odio (Masaru, Emoto, 2007).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Capra, Fritjof (1998). *La trama de la vida: una nueva perspectiva de los sistemas vivos*. Barcelona, Anagrama.

Damiani, Luis (2005). *Epistemología y ciencia en la modernidad: el traslado de la racionalidad de las ciencias físico-naturales a las ciencias sociales*. Caracas, FACES-UCV.

León, Jesús Alberto (1998). *Un mismo manantial*. Revista Imagen, 30 (8), 54-56

Masaru, Emoto (2007). *La vida secreta del agua*. Bogotá. Aguilar, Altea, Taurus, Alguara.

Zátonyi, Marta (2007). *Arte y Creación: los caminos de la estética*. Buenos Aires: Capital Intelectual.

Frida Kalho, "El Abrazo de Amor del Universo, la Tierra (México), Diego, Yo y el Sr. Xolotl".

... la naturaleza no es más que un inmenso laboratorio, donde los cuerpos se descomponen, y libres sus elementos vuelven a mezclarse, confundirse y componerse...

JOSÉ MARTÍ

Ser Creativo, Ser Original: ¿Cuestión de Conciencia?

MAYANÍN GONZÁLEZ

La inocencia no mata al pueblo pero tampoco lo salva, lo salvará su conciencia y en eso le ha puesto el alma...

ALÍ PRIMERA

Bienvenida, 2011. Dayana Ortiz.
Pastel sobre cartulina.

En esta sesión de creación es necesario comprender la realidad de nuestros cultores populares, unos como artesanos y otros como artistas. Nuestra experiencia con ellos nos hace entender el por qué los artesanos nos les gusta que les digan artistas. Cada pieza creada por un artesano es única y su valor no tiene precio; sin embargo, sus obras son vendidas como piezas comunes y de poco valor, cuya autoría muchas veces son desconocidas o copiadas para hacer productos masificados.

En este punto, el o la facilitador(a) recalcará la importancia del derecho de autor de los cultores populares revisando la Ley sobre el derecho de autor del 1º de Octubre de 1.993, Gaceta oficial N° 4.638¹ y el anteproyecto de ley ²

Puede planificar una sesión de clase donde se discutan puntos complejos de la ley y del anteproyecto de ley tomando en cuenta ejemplos cotidianos.

El desarrollo de la actividad se centra en conversar con artesanos y artistas, ya sea invitándolos a un conversatorio para que expliquen el cómo realizan sus obras o visitándolos en sus sitios de exposición.

1. http://www.ula.ve/cdcht/cdcht/pdf/comite_etica/ley_sobre_derecho_de_autor.pdf

2. <http://www.cenal.gob.ve/ley-derecho.pdf>

Usualmente encontramos los artesanos en espacios abiertos cerca de museos o recomendados por alguna persona conocida ubicándolos en sus casas. Los artistas siempre los encontramos en salas de exposición tales como Museos o Galerías.

Cada pieza creada por un artesano es única...

Los participantes pueden hacer una investigación de sus obras de expresión artística o artesanal según sea el caso.

Las expresiones a encontrar son variadas dependiendo del material con que trabajen: la pintura, la fotografía, la escultura, son áreas exploradas por el autor artístico. En el caso del artesano se observa el material, el producto originado, procedimiento utilizado para el acabado, entre otros aspectos resaltantes.

Para el registro de las observaciones realizadas por los participantes, tomar fotografías de las piezas de arte, colocando la información del artista, la fecha de la toma de la fotografía y con cual equipo se realizó (cámara fotográfica o teléfono celular). Este registro tiene como propósito hacer una discusión posterior en colectivo.

Artesanía en el Parque Los Caobos de Caracas

*Pules y pules, ves, el duro verde
hasta que al fin brota. Le has
querido
forma de pétalo.
(Más tarde
alguien, sagaz, dirá: el hacha
tiene forma de pétalo.)
A solas
pules y pules en la luz de octubre
hasta que asoma el alma de la*

*piedra en un boy sonriente.
Lejos
está mañana, como lejos
ayer quedó contigo.
Sólo el alma
sonriente de la piedra verde
brilla en el boy de siempre.*

Poemas Artesanos
Eliseo Diego.

*Ahora que el invierno
Se prende de las hojas
Ahora que amanecen
Charquitos en el patio
Ahora que los caños
Rebosan de agua clara
Mira el conuco verde
Oí los turpiales
Vaya paisano
Dígale que canto solo
Que ya rompí
Con el silencio del verano*

Otilio Galíndez

Genaro Coa, "Pasión por la Naturaleza".

Los Parques

LAMBERTYS BELISARIO

Solo los que son capaces de ver lo invisible, son capaces de hacer lo imposible

LOWN, BERNARD

(Premio Nobel de la paz 1985)

Los parques y especialmente los que se encuentran en las ciudades son un recurso didáctico que posibilita la mejor adquisición por parte de los educandos de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Entre las experiencias que podemos compartir se encuentran las del Parque los Caobos que se encuentra ubicado en la ciudad de Caracas.

En esa visita los educandos aplicaron una técnica de contacto con los árboles, esta consiste en escoger un árbol y conversar con él, abrazarlo y sentirlo como un ser amigo; esta técnica consiste en el intercambio de energía, sobre todo la energía del cansancio, el estrés, tristeza y otros, ya que al intercambiar nuestra energía al árbol el nos trasfiere su energía positiva, siempre respetándolo como ser vivo que es, de allí que antes de comenzar esta interacción se le pide permiso.

Como experiencia para los educandos fue muy positiva; ya que ellos expresaron el cambio que experimentaron al intercambiar con el árbol su energía.

En el Parque los Caobos se visitó la fuente llamada Venezuela, magnífica obra de arte creada por Ernesto Maragall en el año 1952 y colocada en la redoma de plaza Venezuela, posteriormente por una remodelación vial de la zona, la fuente fue trasladada al Parque los Caobos el 12 de octubre de 1967.

Títular, 2011. Dayana Ortiz.
Pastel sobre cartulina.

La obra de arte Fuente Venezuela cuenta con extraordinarios Valores estéticos y simbólicos particulares.

Esta obra representa a través de cinco monumentos, entre hombres y mujeres, las Regiones de Venezuela como la Región de los Llanos simbolizada por una figura masculina, quien hace alusión al hombre fuerte. Las demás figuras representan al Caribe, Los Andes, El Orinoco y El Ávila.

La obra de arte Fuente Venezuela cuenta con extraordinarios valores estéticos y simbólicos particulares. Está conformado por cinco esculturas gigantes, tres anillos circulares formando un estanque de agua y una flor central. El agua se presenta como parte inseparable y elemento fundamental de conjunto escultórico formando parte de la pieza ya que su movimiento en formas ascendentes le da movimiento a las esculturas.

Cuenta con una serie de chorros que alcanzan diferentes alturas y le otorgan un volumen importante a la obra. El perímetro de la fuente es de 100m. lineales, rodeado por 60 piezas o elementos pre-fabricados en mortero.

“El Ávila, representado por una mujer con suave dulzura y majestad recuerda a la matrona capitalina, simboliza el cerro el Ávila, se encuentra sentada, con su mano izquierda acaricia un tucán y con su mano derecha sostiene una rama vegetal que simboliza la fertilidad del valle de Caracas”.

El autor en esta obra expresa la belleza del cerro el Ávila a través de una mujer hermosa y majestuosa que pasó con elegancia y belleza. También sostiene en su mano izquierda un tucán, un elemento de la biodiversidad habitante en dicho espacio y que simboliza la paz y el hábitat de muchas especies. En su mano derecha sostiene una rama de una planta lo cual representa la diversidad florística que existe en dicho espacio, la belleza y fertilidad del lugar, diversidad de plantas y animales, un parque nacional de suma importancia debido a los factores existentes en dicha zona.

“**El Orinoco**, representado por una mujer diosa madre de los ríos, su brazo izquierdo se levanta para tocar con su mano su cabello que hace la forma de borbotones de agua, símbolo de las vertientes y raudales que corren a formar deltas y dar su torrente al mar simbolizado en el movimiento de sus pies”.

En esta obra el autor expresó el río más importante del territorio venezolano y el más grande, el cual atraviesa el país de extremo a extremo con la belleza de una hermosa mujer, este río es de suma importancia sus ramificaciones se esparcen por todo el territorio nacional. Esta obra representa la grandeza del río, la belleza y la importancia que tiene este recurso hídrico para el país.

“**Los Andes**, representado por una figura masculina, quiere resaltar la serenidad y tranquilidad de las montañas en el poder calmado de la cordillera, su mirada parece observar el curso de la vida”.

En esta obra el autor emplea la figura de un hombre para expresar la fuerza, la magnitud de las montañas, una figura muy hermosa y agradable de una persona relajada pensativa que observa su entorno, aptitud clásica de los habitantes de la zona andina, también se aprecia la serenidad y tranquilidad que hay en dicho territorio, lo cual lo expresa la postura que tiene la estatua.

Los llanos, simbolizada por una figura masculina hace alusión al hombre fuerte, que en un esfuerzo por la vida se endereza. En la mano derecha sostiene un cuero de toro el cual será utilizado para defenderse de los peligros, la mano izquierda tiene una soga que utiliza para amarrar el ganado”.

En esta obra el autor expresa más que todo la parte cultural de la región llanera, en cuanto hace referencia al hombre trabajador de la zona, también lo que es el trabajo con el ganado, la cría de bobino, porcino, caballar, actividades que se practican con mucha frecuencia en dicho territorio.

Parque Los Caobos, Arte y Ecología, 2007

El Caribe, tiene forma de mujer (margariteña), sostiene entre sus manos la crineja que descansa sobre su espalda, formando como la espuma que rebosa sobre la onda de la ola antes de llegar a la costa, en su lado derecho bajo su pierna levantada hay un sentido de retorno, de agua hacia el mar, la escultura simboliza al mar Caribe y por medio de su figura hace alusión a sus movimientos.

En esta obra el autor hace referencia a la belleza de la costa que bordea la parte norte del país con una figura femenina margariteña bella en todos sus sentidos, delicada y cuidadosa que se preocupa por sí misma y ésta pendiente de todos sus aspectos.

Estas figuras representativas de cada región, hacen alusión a como es el hombre y la mujer de esa región y sobre todo a la riqueza natural de los mismos.

Siempre con la visión de informar y de sensibilizar a la humanidad y a los visitantes a que somos un sistema y por lo tanto nos encontramos dentro de él y somos los seres humanos quienes debemos tener la máxima responsabilidad de cuidar, proteger y conservar los espacios naturales para otras generaciones y sobre todo saber que el ambiente natural es el que nos aporta gran parte de los recursos para nuestra subsistencia.

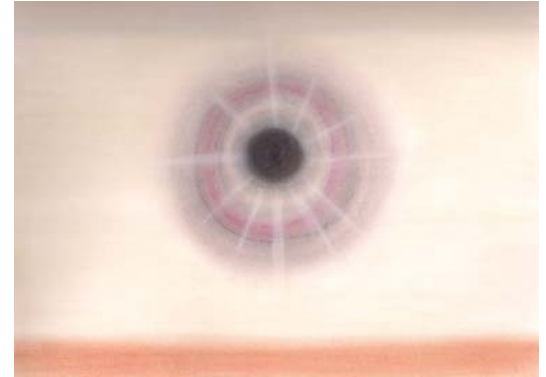
En los parques

*En otoño era fácil darnos a la emoción
de deambular sin rumbo y disfrutar pisando
las hojas en los parques.
Fue antes de que supiéramos que sólo caen las hojas
secas, envejecidas, amarillas y muertas,
como marchitas páginas.*

*Si fuésemos capaces aquí, en este momento,
de sujetar las riendas y frenar el galope,
sin querer llegar nunca,
acariciando el suelo, el aire acariciándonos,
sin saber hacia dónde, sin pensar en el cuándo,
sin final ni principio,
y en un girar continuo de palabras al viento,
cerrar todos los libros, quedarnos detenidos,
tender el alma al sol
tenue de los recuerdos que alguna vez quemaron
los labios y los ojos, y que ya sólo son
desorden de papeles.*

IRENE SÁNCHEZ CARRÓN

Este documento fue elaborado a partir de las experiencias de los estudiantes de la Unidad Curricular Arte y Ecología del lapso académico 2008-I

Luna espacio, 2011. Dayana Ortíz
Pastel sobre cartulina

*Yo venía envuelto en el manto de
Iris, desde donde paga su tributo
el caudaloso Orinoco al dios de las
aguas.*

*Había visitado las encantadas
fuentes amazónicas, y quise subir
al atalaya del universo...*

SIMÓN BOLÍVAR

Mateo Manaure, "Orinoquia".

El Dibujo de la Música

MAYANÍN GONZÁLEZ

...canta conmigo canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz

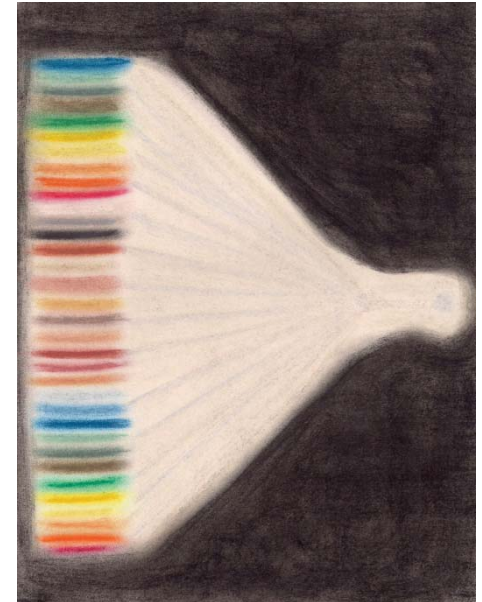
TEJADA GÓMEZ

Los sonidos hechos por el ser humano han sido uno de los pilares fundamentales en la vibración energética del ser. Un sonido produce vibraciones en el cuerpo humano parecidas a los producidos por los latidos del corazón. Otros, remueven nuestra mente generando relajamiento o despertando la creatividad.

Oímos un sonido armonioso y nos transporta mentalmente a un sitio o nos hace recordar algún episodio guardado en algún punto de la red cerebral. Nos hace sentir alegrías, tristezas, nos hace expresar emociones que reflejamos en nuestro rostro o cuerpo.

Una manera de expresar a otros lo que sentimos en esos momentos es a través del dibujo. No se necesita ser experto dibujante, ya que el que menos cree que puede hacerlo, descubre lo buen dibujante que puede llegar a ser.

*Un sonido produce vibraciones en el cuerpo
humano parecidos a los producidos
por los latidos del corazón*

Realidad, 2011. Anónimo.

Para poder “dibujar la música” que hay en nuestro ser, se necesita un equipo de sonido y un disco compacto con música de todo género, preferiblemente para un primer acercamiento, que dicha música no tenga letra. Los ritmos deben ser variados desde un rock pesado hasta música clásica o religiosa. Cada ritmo puede durar tres minutos y hasta diez ritmos diferentes.

La música debe escucharse en todo el salón de clase mientras tanto los y las participante van dibujando lo que les llega desde lo más profundo de su ser.

Después de 30 minutos escuchando y dibujando se inicia la presentación de los trabajos colocándolos en la pared. Cada participante explica su dibujo y cómo se sentían a medida que dibujaban.

Otras actividades que se pueden realizar usando la música es la meditación inicial de la clase, colocando un ritmo armónico vinculado con algún componente de la naturaleza para imaginar a medida que se oye la misma, que los y las participantes son ese componente. Por ejemplo, si la música se vincula con el mar, el facilitador invita a la audiencia que se imaginen mientras escuchan la música, que son una gota de agua que está en ese mar. Si la música se vincula con un bosque, imaginarse que son un árbol y así sucesivamente.

Explicar los significados, las percepciones, la relación entre la música, la creatividad artística, la ecología y el ambiente, puede ser la discusión y reflexión final de la actividad.

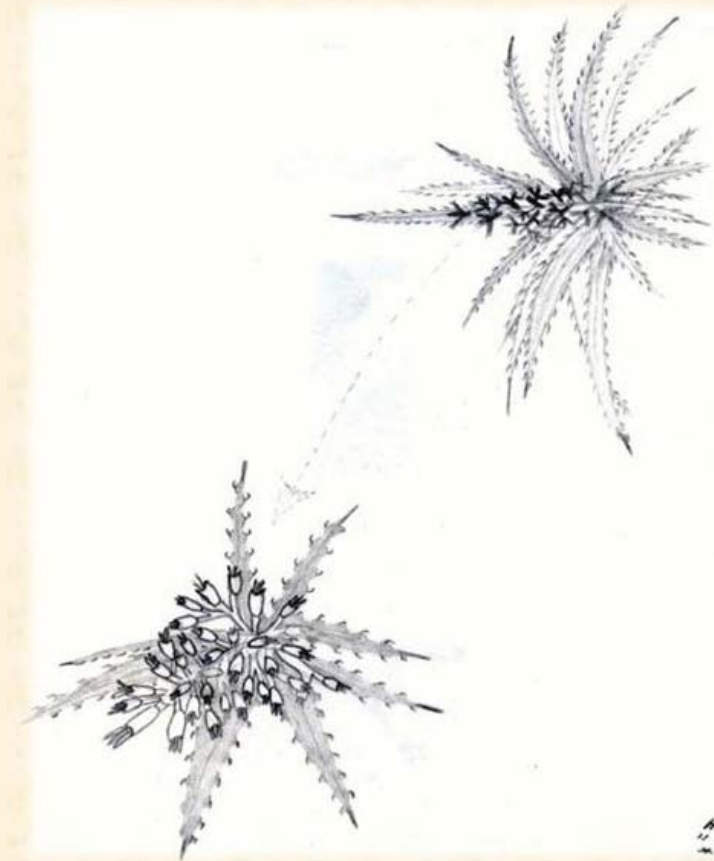

Arturo Michelena, "Paisaje de San Bernardino".

*Madre déjame luchar,
tú me enseñaste
a no matar las mariposas
que no cortara las rosas
que en tu jardín cultivabas,
fui aprendiendo poco a poco
a querer a los demás,
por los humildes madre,
déjame luchar.*

ALÍ PRIMERA

Concepción integradora, reconstructora y reintegradora del arte en las culturas tradicionales y su relación con la naturaleza

Arte y Naturaleza en el Mundo Cotidiano de Juan Félix Sánchez y Armando Reverón.

EGLÉÉ CASANOVA

Yo no hice esto por facha, ni para nada, sino ideas mías para tener una obra aquí, porque uno por donde pasa, debe, más que sea, rastro dejar, una huella... y cuando yo me muera me voy a ir al sitio de los sueños, en donde sabré si los sueños míos eran verdades...

JUAN FÉLIX SÁNCHEZ

Es a partir de este momento histórico y político bolivariano de transformación social de la realidad venezolana, que se inicia un rescate de nuestros saberes y tradiciones culturales, en insurgencia a una cultura ecodpredadora, que ha fragmentando en el ser humano su existencia espiritual que nació entretejida con la naturaleza, coartando así, la expresión artística que surge del diario vivir, en las ricas experiencias significativas con el prójimo, es decir, con todos los seres que habitan en la madre tierra.

De lo expuesto anteriormente, surge el propósito de este ensayo al dar a conocer e impulsar la recuperación de los valores culturales en el país. Es por ello que se encuentran, entre otros artistas populares venezolanos, al Señor del Páramo o de los Mitos, Juan Félix Sánchez y el Maestro de la luz, Armando Reverón.

Juan Félix Sánchez, un personaje alegre, sublime y místico, nació en las cúspides andinas merideñas, la ciudad de los caballeros, de ahí surgió un artista integral, ya que fue

Armando Reverón

Juan Félix Sánchez.

Foto 1. Complejo Arquitectónico Escultórico y Religioso de El Tisure. Fotografía: Víctor Álvarez

arquitecto, creador textil, tallador, artesano, titiritero, maromero e inventor.

Este creador popular venezolano, fue la conjugación del arte inmerso en la naturaleza y de su cultura religiosa, expresada en el Complejo Arquitectónico -Escultórico y Religioso de El Tisure (Foto 1). En este complejo se evidencia la devoción del artista a la Virgen de Coromoto y al Dr. José Gregorio Hernández, y al uso en sus obras de los elementos naturales.

Los modelos arquitectónicos tradicionales de Juan Félix Sánchez, están cargados de esencia y espiritualidad, relacionados dialécticamente a través de las variables, tradición, mimetismo y originalidad (Galería de Arte Nacional, 2006).

La experiencia arquitectónica del Señor del Páramo nos traslada a la arquitectura en piedra que practicó el habitante prehispánico de la región andina venezolana, especialmente de las zonas altas o parameras de esta región. Sin embargo no se puede dejar de mencionar la técnica de la propia idiosincrasia del autor (Galería de Arte Nacional, 2006).

De esta manera, las capillas construidas por Juan Félix Sánchez evocan cierto geometrismo en sus formas simples y robustas, señalando una sensibilidad “primitiva” y rural, exaltando la prístina pureza y la grandeza de los paisajes montañosos de la región (Galería de Arte Nacional, 2006).

Asimismo, como tallador, Juan Félix Sánchez utilizó “palos” y piedras que encontraba en su caminar por el páramo y los trabajaba con respeto (Foto 2. Galería de Arte Nacional, 2006).

La mayoría de tallas elaboradas por Juan Félix Sánchez están relacionadas con el sentido sagrado, místico y religioso que expresa el autor del lugar, entre ellas se encuentran:

El Calvario (El Cristo, La Virgen y La Magdalena), Bolívar y el Dr. José Gregorio Hernández. Estas obras muestran una técnica que expresa diferentes tamaños y volúmenes, sobre todo una fuerza expresiva, especialmente en los rostros (Martín, 2006) .

Por otro lado, no se puede hablar de Juan Félix Sánchez, sin mencionar a su compañera de vida, su esposa Epifanía Gil (Foto 3).

Epifanía Gil fue una noble mujer que ayudó al artista en la creación de los diseños textiles, que eran elaborados a partir de la lana de ovejas, con una técnica particular y única, expresando diseños tradicionales geométricos y de complicadas filigranas, logrando así un efecto cinético en sus piezas, con su telar de tres lizos, un innovación tecnológica única en Venezuela (Galería de Arte Nacional, 2006).

Y finalmente, como artesano, Juan Félix Sánchez elaboró sombreros, de materiales extraídos de la vena del cogollo de caña. También realizó mobiliarios, a partir de elementos de la naturaleza, tales como maderos y raíces de arboles, creando mesas, sillones, bancos, entre otras obras (Galería de Arte Nacional, 2006).

Ahora bien, dejamos a un lado las prístinas montañas andinas, y nos adentramos en la costa Guaireña para encontrarnos con otro personaje relevante en las artes plásticas venezolanas, que plasmó su vida cotidiana en forma de ritos inmerso con la naturaleza, evocando su propio mundo espiritual en sus obras de arte; es así que surge Armando Reverón (Foto 4) artista venezolano conocido como el “Pintor de la luz”.

Armando Reverón nació en Caracas en 1889, y realizó estudios en la Academia de Bellas Artes de Caracas entre los años 1908 y 1911. Fue el precursor de la modernidad estética nacional, ya que con otros artistas fundaron el Círculo de Bellas Artes, predominando en la primera mitad del siglo XX el género paisajístico en las pinturas (Fundación Galería de Arte Nacional, 1993).

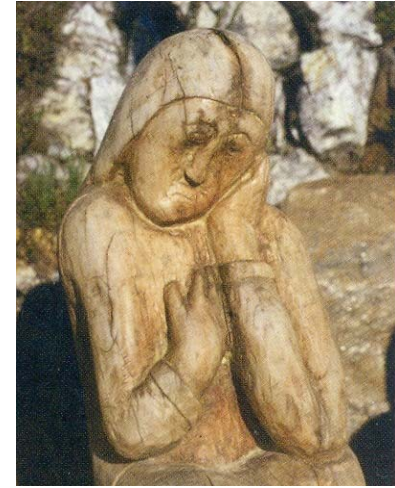

Foto 2. Talla de madera, La Dolorosa, 1990. Fotografía: Víctor Álvarez

Foto 3. Juan Félix Sánchez y Epifanía Gil. Fotografía: Víctor Álvarez

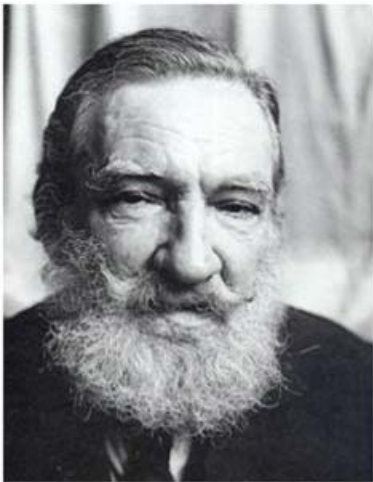

Foto 4. Armando Reverón.

Fotografía: Victoriano de los Ríos

Foto 5. *El Puerto de La Guaira*, 1941.

Las pinturas de Reverón tienen un estilo personal, empleando el soporte como color, tendencia a evitar el uso excesivo del aceite, construcción del volumen por sombras veladas y luminosas, expresando en sus obras pinceladas libres y una atmósfera de luz que envuelve a los objetos y modifica su color y la percepción de los mismos. (Fundación Galería de Arte Nacional, 1993).

Se reconocen tres períodos en relación con las producciones de las pinturas de Armando Reverón, dependiendo de la tonalidad del color predominante que utilizó en sus paletas tales como: El Período Azul, el Período Blanco y el Período Sepia.

El Período Azul (1919 – 1924), expresando en sus obras una atmósfera de misterio y sensualidad, el Período Blanco (1924 – 1934), una etapa significativa, ya que el artista utiliza en su paleta el blanco principalmente, a fin de expresar en su pintura la luz en todo su esplendor, y el Período Sepia (1935 – 1954), predominando el color sepia y se caracteriza porque sus producciones las realizó en grandes formatos (Fotos, 5, 6 y 7. Fundación Galería de Arte Nacional, 1993).

Las obras de Reverón estuvieron relacionadas íntimamente con sus experiencias vivenciales en armonía con la naturaleza, ya que usó los únicos medios que encontró en su entorno: palmas, bejucos, telas, trozos de madera, construidos en su mundo espiritual, El Castillete, haciendo del arte un ideal de pureza creativa en el Litoral Central, especialmente en Macuto (Foto 8).

El Castillete era un lugar que le sirvió al autor de morada y taller de trabajo, creando otro mundo de la mano con la naturaleza, comprendiéndose hijo de ella, pactando con su sabiduría y misterio que expresó en un legado de pinturas auténticamente venezolanas, que dejaba atrás la realidad estética del mundo ciudadano. Allí, vivió con Juanita su principal modelo y compañera de vida. (Hernández, 2005).

Para Reverón El Castillete, no significó solo una obra de gran formato, representó la primera y más importante manifestación del deseo de vivir en ella y para ella, de tal forma que la intervino cada día con su gran sensibilidad, capacidad inventiva y la expresión de sus ritos corporales al elaborar sus otras obras (Fundación Galería de Arte Nacional, 2001).

Como el mismo Reverón dijo: *Me preguntan por qué estoy aquí y yo respondo: por mis compromisos con la luz.*

Por otro lado, El Castillete fue el marco en el que surgían las pinturas, dibujos, las muñecas, las mascararas, los esqueletos, los muebles y demás objetos artísticos del maestro Reverón.

Los objetos y pinturas de Reverón revelan una manera muy particular de observar el entorno. Es por ello, que cuando el artista pintaba paisajes, no se detenía en los detalles de la escena, sino que profundizó y trató de reproducir lo inmaterial de las cosas, como la luz, la atmosfera, la sombra, lo melancólico, el desierto que flota alrededor de lo retratado. En relación con los objetos, el artista los transformó y los liberó mas allá de su utilidad cotidiana y “normal”, y nos dejó su piel llena de belleza grotesca y excesiva, que trascienden el tiempo y se vuelven obras que retan nuestra contemplación (Foto 9. Fundación Galería de Arte Nacional, 2001).

De igual manera, no podemos referirnos a Reverón, si no mencionamos sus muñecas, que no solo son valiosas por su carga simbólica o su cuestionamiento de la belleza tradicional, si no porque forman parte de los rituales cotidianos de una vida dedicada al arte, cambiando su significado cada día de acuerdo al mundo interno del maestro (Foto 10. Fundación Galería de Arte Nacional, 2001).

Tanto Juan Félix Sánchez como Armando Reverón hicieron de su vida un hecho

Foto 6. *El Playón*, 1942.

Foto 7. *Cocotero*, 1944.

Foto 8. El Castillete, 1954. Fotografía: Victoriano de los Ríos

Foto 9. Pajarera, 1940.

artístico en íntima relación armónica con la naturaleza. Es así, que ambos artistas escaparon de la cotidianidad urbana en la que predomina el capitalismo, otorgándoles a su vida nuevos significados desde su sencilla espiritualidad, dejándonos un legado de amor al prójimo en sus obras, para que retornemos a nuestras raíces y valores culturales.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS SUGERIDAS

En relación con este tema se sugiere varias estrategias metodológicas a realizar a través de una o varias de las siguientes actividades:

- a. Hacer un ensayo sobre una experiencia vivencial de un artista ecológico popular de su comunidad
- b. Hacer un poema que refleje la vida de Juan Félix Sánchez o Armando Reverón.
- c. Hacer un informe que muestre las semejanzas y diferencias existentes entre éstos dos artistas populares (lugar, vida, materiales utilizados, género artístico, obras, entre otros).
- d. Hacer una visita al Complejo Arquitectónico -Escultórico y Religioso de El Tisure, Edo Mérida y hacer un ensayo de su experiencia vivencial a este lugar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fundación Galería de Arte Nacional. (1993). *Armando Reverón (1889-1954)*. Galería de Arte Nacional. Caracas, Venezuela.

Fundación Galería de Arte Nacional. (2001). *Armando Reverón: El lugar de los objetos*. Galería de Arte Nacional, Caracas, Venezuela.

Fundación Galería de Arte Nacional. (2006). Juan Félix Sánchez. *Arte, Misticismo y Cotidianidad*. Galería de Arte Nacional, Caracas, Venezuela.

Hernández, F. (2005). *Presencia y luz de Armando Reverón*. Exposición itinerante. Fundación Galería de Arte Nacional, Caracas, Venezuela.

Martin, A (2006). *Premios Nacionales de Cultura: Cultura Popular*. Juan Félix Sánchez 1986. Fundación Editorial el perro y la rana, Caracas, Venezuela

Foto 10. *Dos Muñecas*, 1952. Fotografía:
Graziano Gasparini

*Tú mismo
te empinaste hacia abajo, esotérico,
con un hondo respeto de la tierra
y diste a tus mil brazos
aptitud atlética para recibir la
crianza del trasatlántico, para
prenderte a las orillas
grandes ciudades que te caen como
tributarios de vida, para ser el
zaguán del mar, traficado por los
gritos de la tierra que se echa a
las calles del mundo...*

ANDRÉS ELOY BLANCO

Frida Kahlo, "Moises o el Núcleo Solar"

Entretejiendo la Tela de la Araña de la Vida

MAYANÍN GONZÁLEZ

...del pasado no hay una telaraña?, tocamos con los dedos el presente, cortamos su medida, dirigimos su brote, está viviente, vivo...

PABLO NERUDA

El ambiente está complejizado por un mundo de formas y colores interconectados con significados que cada persona, de acuerdo a su experiencia y percepción, establece para dar paso a la creatividad, combinándolas y dándoles un nuevo significado, haciéndolo más dinámico y complejo de lo que era. Esa maraña de redes interconectadas incluidas en nuestra mente es lo que permite ver la realidad con un enfoque sistémico. Lo que pase en un punto de esa red compleja se sentirá en el siguiente punto, entretejiendo los hilos que construirán nuestro entorno.

En este sentido, ésta versión de la actividad de la tela de araña, permite enlazar el arte y la ecología dentro de una perspectiva de vida, enlazada con el universo. El propósito es multidimensional y va a depender de los conocimientos que se quieran resaltar.

Para esto se necesita tener una bola de pabilo, elaborada con cuatro rollos de estambre con los colores de la bandera de la República Bolivariana de Venezuela. Primero se enrolla el estambre blanco (representando las estrellas de la bandera), luego se une con un nudo al hilo de estambre de color rojo, luego se une el azul y por último el amarillo hasta obtener una bola grande.

Resplandece, 2011. Dayana Ortiz.
Pastel sobre cartulina.

Estudiantes de Arte y Ecología, 2007.

*Esa maraña de redes interconectadas
incluidas en nuestra mente es lo que
permite ver la realidad con un enfoque
sistemático...*

*En este sentido, esta versión de la
actividad de la tela araña, permite
enlazar el arte y la ecología desde una
perspectiva de vida, enlazada con el
universo.*

Para desarrollar la actividad el grupo de participantes incluyendo él o la facilitador(a) se coloca en círculo, quién comenzará a hilar la tela, comenzando a plantear una pregunta vinculada con el tema a discutir en la clase. Luego él o la facilitador(a) le lanza la bola de pabito a un participante al azar. Este debe responder a la pregunta planteada y luego lanzarle la bola de pabito a otro participante pero sin soltar el hilo.

Así sucesivamente todos irán emitiendo opiniones, reflexiones, respuestas a las dudas que ven surgiendo sobre el tema hasta llegar al último participante. Si el pabito aún no se acaba y ya llegó a manos del facilitador o facilitadora, deberá realizar otra pregunta y volver a ser otra ronda.

Al final, se observa en el centro la red o tela de araña con los colores de la bandera. Es allí que él o la facilitador(a), pregunta: ¿Qué significa el entretejido? O ¿Qué perciben?, ¿Por qué tiene esos colores?, ¿Qué formas tiene?, ¿Qué representa?

Este es un momento propicio para que e reflexione sobre el papel que cumple cada uno de nosotros en el planeta y como nos interconectamos. Representamos un microcosmo dentro de un macrocosmo interconectado en redes complejas ecológicas.

Entendamos el papel ambiental que tenemos cada uno de nosotros con nuestros actos. Transformemos la realidad desde nuestro ser y veremos cambios en el colectivo. Veamos lo que pasa a nivel mundial. Tomemos como ejemplo de esta red a Venezuela.

Marco David Machado, "Célula Natural".

*Cuando yo era un pequeño pez,
cuando solo conocía las aguas del hermoso mar,
y recordaba muy vagamente haber sido
un árbol de alcanfor en las riberas del Caroní,
yo era feliz.*

GASTÓN BAQUERO

El Culto de María Lionza

LAMBERTYS BELISARIO

Ara, 2011. Dayana Ortiz. Pastel sobre cartulina.

Sólo los que son capaces de ver lo invisible, son capaces de hacer lo imposible

LOWN, BERNARD

(Premio Nobel de la Paz 1985).

Los devotos de la “Diosa, Reina, Madre” y sus cortes, tienen fe en sus poderes sobrenaturales; es importante resaltar que es imposible distinguir entre magia y religión cuando se trata de estos ritos y creencias.

El culto, en su forma actual, no tiene más de cien años y presenta una síntesis de creencias y prácticas que se han formado alrededor de numerosos seres sobrenaturales mitológicos e históricos, a quienes se les invoca para fines utilitarios. Se manifiestan en lo mediums en trance y a través de la “materia” (médium poseído), se consulta al espíritu quien aconseja a las personas que acude en pos de ayuda.

La consulta se lleva a cabo en presencia de un “banco”, quien sabe interpretar la voluntad de la fuerza que se manifiesta y es también el ejecutor fiel de los deseos manifestados por el ser sobrenatural. El cliente, para lograr los fines deseados, deberá luego someterse a los ritos prescritos, de índole mágico-religiosa o curativos. Se dice que, cuando las prescripciones sean ejecutadas al pie de la letra, el problema quedará solucionado.

Se puede decir que el culto a María Lionza abarca todas las creencias mágico-religiosas del pueblo venezolano y forma una síntesis de práctica de magia, dentro de un ámbito religioso. También juegan papeles importantes: la veneración de los espíritus, de la naturaleza, prácticas del curanderismo popular y creencias del espiritismo, (kardecismo). En consecuencia, se puede decir que se trata de un culto sincrético con fines utilitarios que acepta los valores morales del Cristianismo.

En el propio culto, la ética no juega un papel importante, sin embargo, las inquietudes mortales siempre están presentes, raras veces se adora a las fuerzas sobrenaturales sin pedir favores. Se hace un contrato con la divinidad: do ut des. Hay creencias de la gente, que ni son absolutamente buenas, ni absolutamente malas.

El pueblo tiene las mismas actitudes hacia los santos católicos. Hay que subrayar, que la mayoría de los adeptos de María Lionza son católicos al mismo tiempo, y creen en Dios Padre Todopoderoso, Jesucristo y la Virgen María. Para ellos los santos y los espíritus son intermediarios entre los hombres y el Ser Supremo, a quien no podemos acercarnos directamente.

En Venezuela hay libertad de los cultos, la nueva constitución de 1999 da mayor protección a los fieles. El culto de María Lionza es una religión verdadera, en cuanto satisface las necesidades espirituales, mortales y, hasta cierto punto también los anhelos socio-económicos del pueblo.

Muchos adeptos piensan que es un espíritu de la naturaleza de la mitología indígena, otros afirman que se apareció a los indiecitos de coromoto como la Virgen María, los conceptos quedan influenciados por una amplia literatura folklórica pseudohistórica.

En la mitología indígena sudamericana, la creencias en “dueños de la naturaleza” es muy común: por ejemplo, en la región Caroa, los campesinos creen en la existencia de

Se puede decir que el culto a María Lionza abarca todas las creencias mágico-religiosas del pueblo venezolano.

María Lionza. Lawrence Zúñiga Batista,
Cuba 2006.

Capo o Cupo, un espíritu selvático, que reina sobre la montaña y no permite la destrucción inútil de la flora y fauna. En la mitología de tribus amazónicas encontramos a menudo en concepto de “dueños” de montañas, cascadas, ríos y selvas. A menudo los indios piensan que tal espíritu vive en un palacio subterráneo. Como “dueña de los animales”, María Lionza tiene semejanza con el hombre peludo del bosque, figura mitológica Tupí, que aun vive en el folklore brasilero con su nombre autóctono de Caapora, Cupira o “El Salvaje”.

La Corte de María Lionza, en la opinión de algunos adeptos de la reina, tiene su propia corte, que incluye también los don Juanes y san Juanes, considerados espíritus de la naturaleza y dueños de ríos y montañas. Esta corte abarca también las damas de honor de la reina, como la Reina Guillermina, la Niña de la Palma, la Niña Teresa y la Niña Flora, así como siervo Francisquito. Recuerdan a personajes de los cuentos de hadas estas entidades han perdido hoy en día su importancia con la invasión de los espíritus de los “malandros” y los de origen africano.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Eltz, A (2004). *María Lionza: Mito y culto venezolano ayer y hoy*. Caracas.

Blades, Rubén (1978). *Album Discográfico Siembra*. En: <http://www.planetadeletras.com>

*En la montaña de Sorte por Yaracuy en Venezuela vive una diosa
en la montaña de Sorte por Yaracuy vive una diosa una noble reina de gran belleza y de gran bondad amada por la naturaleza e iluminada de caridad
Y sus paredes son hechas de vientos
y su techo hecho de estrellas
la luna, el sol, el cielo y la montaña su compañeros, los ríos, quebradas y flores su mensajeros
O salve reina Maria Lionza por Venezuela va con su onza y cuidando está
y va velando a su tierra entera desde el Guajiro hasta Cumaná, cuida el destino de los latinos vivir unidos y en libertad
En la montaña de Sorte por Yaracuy
en Venezuela!
Maria Lionza hazme un milagrito y un ramo e flores te vo a llevar, un ramo e flores, de flores blancas cual la pureza de tu bondad
Maria Lionza hazme un milagrito y un ramo e flores te vo a llevar, a toda la gente de allá en los cerritos que hay en Caracas protégela
Maria Lionza hazme un milagrito y un ramo e flores te vo a llevar, Doña Maria cuate lo que cuate a la autopista del este lo voy a llevar
Maria Lionza hazme un milagrito y un ramo e flores te vo a llevar, y va cuidando a su Venezuela desde el Guajiro hasta Cumaná
Maria Lionza hazme un milagrito y un ramo e flores te vo a llevar, fue por el río Guanaguanare que Coromoto la vio brillar
Maria Lionza hazme un milagrito y un ramo e flores te vo a llevar, ella es la reina que el pueblo adora ella es la diosa mas popular
Maria Lionza hazme un milagrito y un ramo e flores te vo a llevar, flores para tu altar Doña Maria te vo a llevar.*

Silente, 2011. Dayana Ortiz.
Pastel sobre Cartulina

RUBÉN BLADES

*La vida no es una serie de luces
arregladas simétricamente;
la vida es un halo luminoso,
una envoltura semitransparente
que nos rodea desde el comienzo
hasta el fin de la conciencia.*

VIRGINIA WOOLF

Gustavo Álvarez, "El Túnel" (Dedicado a Ernesto Sábato)

Elementos Ecológicos en las Tradiciones Culturales.

DAYANA ORTÍZ

*No me lo mate no, señor cazador, que ese es el Guarandol de mi corazón.
Llora el perro por el hueso con lágrimas de dolor; así lloraban los indios al pájaro Guarandol...*

CANTO POPULAR VENEZOLANO.

Cuando profundizamos en el rescate del patrimonio artístico cultural, como aspecto fundamental de los Estudios Ambientales dentro de Unidades Curriculares como Arte y Ecología, en el Programa de Formación de Grado de Gestión Ambiental de la Universidad Bolivariana de Venezuela, encontramos que diversas tradiciones culturales guardan una estrecha relación con elementos ecológicos en el contexto social, histórico y natural de las regiones geográficas de nuestro país.

En este sentido, desde la simbología de la naturaleza empleada en ritos, mitos, bailes y canciones, los materiales y diseños de vestuarios, los personajes y roles interpretativos, hasta los temas y contenidos de las manifestaciones culturales, podemos develar una estrecha vinculación de éstas con los elementos ecológicos del todo ambiental.

Así, notamos que en el abordaje de los saberes ambientales de nuestros pueblos para una construcción dialógica de contenidos integrales en programas de Educación Ambiental, la profundización en el estudio de las tradiciones culturales venezolanas debe ser un elemento a considerar.

Procreación, 2011. Dayana Ortiz.

...dentro de las innumerables manifestaciones culturales tradicionales se destaca el pensamiento ecológico popular, llegando inclusive en algunos casos, hasta establecer una fuerte denuncia ecológica...

De una u otra manera, las tradiciones culturales dan testimonio hablado de los habitantes de nuestras comunidades en cuanto a su historia y costumbres, modos de ver y concebir el ambiente, formas de interpretarlo y sentirlo a escalas regionales y locales, lo que nos lleva a un espacio de reflexión profunda sobre los procesos sociales de estos pueblos dentro de los cambios y modificaciones de su contexto ambiental.

Resulta importante señalar, que dentro de las innumerables manifestaciones culturales tradicionales se destaca el pensamiento ecológico popular, llegando inclusive en algunos casos, hasta establecerse una fuerte denuncia ecológica.

Al respecto, dentro del colectivo de investigación de Arte y Ecología nos hemos dado a la tarea de indagar y rescatar el pensamiento ecológico inmerso en las tradiciones culturales venezolanas, como un modo de aproximación a los saberes ambientales de nuestros pueblos en los procesos de sensibilización de los programas de Educación Ambiental.

Durante los últimos años, mediante un gran número de tradiciones culturales investigadas, que han llenado los espacios educativos a modo de exposiciones, trabajos, cine-foros, intercambios de saberes, ensayos e informes críticos, se ha propiciado un espacio de acercamiento de los participantes no solo a los elementos ecológicos del ambiente desde un enfoque integral, innovador y sensible, sino que además se ha promovido el arraigo histórico y cultural como base elemental dentro de los Estudios Ambientales.

A continuación se exponen, como muestras, algunas de las fiestas y tradiciones culturales donde están de manifiesto los elementos ecológicos presentes en el pensamiento y expresión de nuestros pueblos en distintas regiones de Venezuela.

Tradiciones Orientales

En el Oriente de Venezuela, para las fechas de navidad y carnaval se destacan algunas

festividades en donde las comparsas, teatro, danzas y cantos rescatan de algún modo motivos ecológicos dentro de la región.

Así, en muchas de ellas se tiene un personaje central que suele ser un animal protagónico sobre el cual giran argumentos en torno a su cacería, desaparición, muerte y posterior resurrección. Asimismo, hay un personaje enemigo que suele ser un cazador o pescador que da muerte al animal y un personaje amigo, casi siempre un brujo, que lo resucita.

Como ejemplo, en *El Pájaro Guarandol*, un cazador amenaza y persigue al personaje protagónico disfrazado de ave, con vestuarios generalmente diseñados con maderas, telas y cartones al ritmo de la música, en donde en el transcurso de la trama le da muerte, luego de desobedecer los señalamientos de los pobladores, quienes defienden al guarandol evidenciando una valoración de esta especie animal. Resaltando un fragmento de esta tradición tenemos que el cazador comienza diciendo:

*“De Francia vengo, señores,
soy cazador afanado
en busca del guarandol
que tiene al pueblo alarma*

Vemos cómo el cazador amenazante del pájaro viene asociado con la presencia extranjera. En ese momento responde el coro representado por personas del pueblo:

*“No me lo mate, no,
señor cazador;
que ese es el Guarandol
de mi corazón”*

Pájaro Guarandol. Mercedes Serrano, Morón, Estado Carabobo.

Máscara de mono empleada en el Baile del Mono, Estado Monagas.

Tapiz sobre la Cruz de mayo de Oliva Rodríguez.

Notándose claramente la vinculación emocional de los pobladores con respecto al ave y la posición de defensa ante su cacería. Al final del baile, un personaje que representa al brujo revive al guarandol, trayendo esto alegría en los pobladores. De esta manera, vemos representado la asociación del triunfo de los personajes amigos del guarandol, y de la derrota del cazador francés, evidenciando un valor ecológico dentro de esta manifestación cultural.

El Baile del Mono

La Fiesta del Mono es celebrada con motivo del día de los santos inocentes en Caicara de Maturín y consiste en un baile que evoca un antiguo rito agrícola practicado por las comunidades indígenas de la región. En este baile el personaje central representa un mono que dirige a la comunidad en una danza a modo de hilera en evocación a elementos de la naturaleza.

En esta tradición cultural son usadas trompetas de concha, maracas, botutos y guararas como instrumentos elaborados con materiales de la naturaleza.

La Cruz de Mayo

En los rituales de Velorios de Cruz de Mayo se dedican rezos, cantos y versos en diversas regiones del país a la Cruz de Mayo, la cual como símbolo de vida emula la fructificación de las plantas sembradas.

La cruz de mayo es adornada con flores como símbolos ecológicos de vida y los cantos correspondientes a esta tradición, bien sean las fulías (Región costera central) o tonos de velorio (Región llanera), hacen referencias a distintos elementos de la naturaleza.

Aunado a esto, según “*Atlas de Tradiciones Venezolanas*” de la Fundación Bigott, el símbolo de la cruz cristiana coincide con algunas de las creencias indígenas en las cuales ésta es “*el madero sagrado*” que representa el árbol de la vida, de las flores y de las frutas.

Señalan que por ello, los rituales que se realizan en honor a la cruz, se manifiesta agradecimiento y se hacen peticiones relativas a la necesidad de lluvia para los campos; se rinde homenaje a la naturaleza y se da la bienvenida a la que se espera sea una época de buenas cosechas.

San Isidro Labrador

San Isidro Labrador es en la región andina de nuestro país el patrono protector de las cosechas de hortalizas, granos y café. La danza de los Locos de San Isidro, la cual se realiza anualmente, va acompañada de numerosas actividades de ofrendas a este santo.

Dicha danza, según el “*Atlas de Tradiciones Venezolanas*” de la Fundación Bigott, deriva de las manifestaciones culturales de las etnias indígenas venezolanas que poblaron las cordilleras andinas (Chamas, Cuicas, Timotes, Aricaguas, etcétera) que en la época prehispánica practicaban una fiesta religiosa relacionada con la bajada del Ches.

Estos indígenas danzaban en honor a Ches, conocido como el dios de las aguas, la fertilidad y las cosechas, haciéndole peticiones y agradeciéndole por los favores recibidos. Nuevamente vemos presente dentro de una tradición cultural un profundo pensamiento ecológico integral relacionado con elementos del Sistema Ambiental. Es importante señalar que el dios Ches, luego de la invasión del imperio español a tierras americanas, toma un carácter sincrético con San Isidro Labrador, el santo patrono de los agricultores para los europeos.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Con relación a las experiencias recogidas en la Unidad Curricular de Arte y Ecología en relación a la identificación de los Elementos Ecológicos presentes en las tradiciones culturales venezolanas para su incorporación en talleres de educación ambiental,

Fiestas de San Isidro Labrador,
Andes venezolanos.

Guarura, Ámbar Delgado (Muestra Arte y Ecología UBV).

tenemos la conformación de colectivos de investigación documental, sobre la cual se diseña una exposición seguida de un conversatorio.

Luego de un debate que propiciaba el diálogo de saberes entre los grupos de investigación, se diseñaron obras de teatro, en donde los participantes representaron la tradición cultural investigada. Luego de una sistematización de la experiencia, los participantes de estos talleres replicaban los mismos en sus comunidades de proyecto.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Domínguez, Luis (1992). *Encuentro con el Folklore en Venezuela*. Editorial Cincel Kapelusz. Caracas. 176p.

Domínguez, Luis (1969). *Fiestas y Danzas Folkloricas de Venezuela*. Colección Temas venezolanos. Monte Ávila Editores. 327p.

Atlas de Tradiciones Venezolanas. Fundación Bigott. 3ª Edición.

Las Ciencias Naturales y las Artes

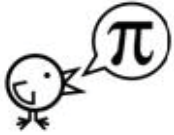

Roberto Mamani, “Tata Santiago”.

La cosa más maravillosa que podemos experimentar es lo desconocido. Es la fuente de todo el verdadero arte y la verdadera ciencia.

ALBERT EINSTEIN

¿Artistas Matemáticos?: Las Matemáticas en las Artes.

DAYANA ORTIZ

*El binomio de Newton es tan hermoso como la Venus del Milo;
lo que pasa es que muy poca gente se da cuenta.*

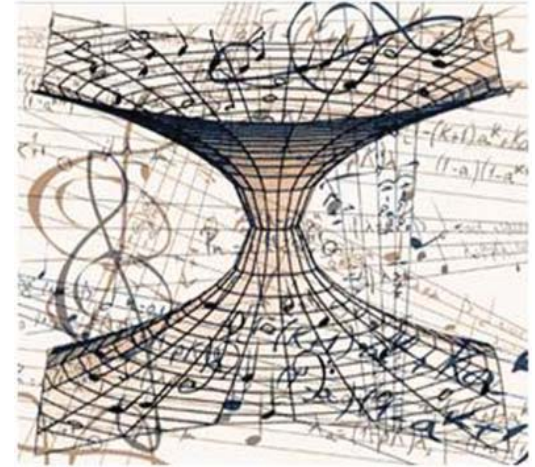
FERNANDO PESSOA.

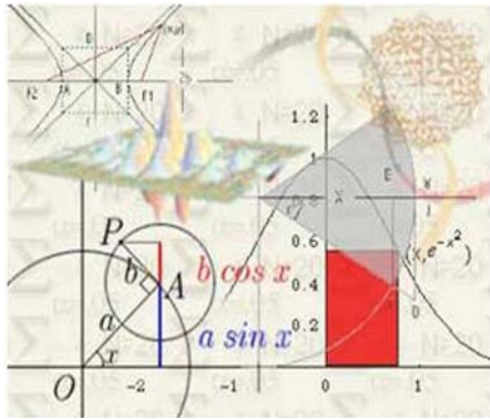
Las matemáticas, quizá por el pensamiento y lenguaje abstracto que implican, no se han convertido en un ámbito de interés en las realidades cotidianas de nuestras sociedades, más allá del mero hecho de usarlas de modo práctico para el manejo de cuentas en aspectos económicos o cálculos básicos requeridos en programas educativos en diversos niveles de formación académica.

Pero, ¿qué ha llevado a tal concepción superficial de las matemáticas?, ¿por qué se han ganado el rechazo de las grandes mayorías en los programas de formación académica?

La respuesta es simple, aunque no tan obvia: La concepción desde la cual se han abordado estos programas educativos, lejos de motivar a los participantes a acercarse a las matemáticas desde una experiencia reflexiva y comprensible, distorsiona este tipo de saber abstracto, hasta convertirlas en lo que hoy son, un aspecto temible en la trayectoria de una gran cantidad de estudiantes.

Sin embargo, y a pesar de esto, diferentes puntos de vista a lo largo de la historia se han contrastado con este tipo de enfoques superficiales de las matemáticas, rescatando

innumerables experiencias que nos muestran otra perspectiva desde una comprensión real de su belleza creativa y su estrecha cercanía con las artes.

En este sentido, si profundizamos en lo anterior, podremos notar cómo las matemáticas y las artes han guardado una estrecha relación desde sus orígenes, la cual, en la actualidad, podría promover una nueva manera de orientar los procesos educativos hacia las matemáticas desde otro enfoque que lleve a una verdadera motivación.

En este orden de ideas, Peralta (2001) en su artículo *Sobre las buenas relaciones entre Matemáticas y Literatura* nos plantea que estas relaciones de naturaleza interdisciplinar y la presentación de vínculos entre distintos campos de conocimiento, pueden contribuir a la percepción de una visión general del saber científico y humanístico que debe constituir un objetivo esencial de la educación.

En la Universidad Bolivariana de Venezuela, dentro de los contenidos de la Unidad Curricular de Arte y Ecología, hemos indagado acerca de estas estrechas relaciones entre las matemáticas, como ciencia que proporciona una herramienta importante para la Gestión Ambiental, y las artes, vistas como medio y lenguaje de expresión y comunicación popular.

Así, Arte y Ecología ha proporcionado un espacio de investigación y reflexión acerca de todos aquellos elementos asociativos que nos permitan, desde las artes, comprender los procesos matemáticos que tienen lugar dentro de la praxis cotidiana de la Ecología dentro de la Gestión Ambiental.

De esta manera, el proceso investigativo ha comenzado por descubrir en colectivo, durante semestres consecutivos: ¿Cuál es la percepción que tenemos de las matemáticas?, ¿Cuál es su importancia dentro de los Estudios Ambientales? ¿Qué aspectos nos aportan dentro de la Gestión Ambiental? ¿De qué modo nos aproximamos a ellas en

el acontecer cotidiano?, ¿Cómo acercarnos a las matemáticas desde una perspectiva sensibilizadora en los programas de educación ambiental dentro de los estudios ambientales? para con ello acercarnos desde la reflexión a ese saber científico para así, comprender en la acción, que forma parte esencial de nuestros saberes populares.

Al respecto, Pablo Amster (2008), nos dice en su libro *Las Matemáticas como una de las Bellas Artes* que se trata de “hablar de matemáticas a un público no necesariamente matemático” donde se presente “un panorama de la matemática entendida no tanto como ciencia, sino casi como arte: un conjunto de mundos creados a partir de lógicas cuya finalidad última no es sino una rara forma de belleza”.

En este sentido, la música, la danza, la pintura y la poesía, por ejemplo, nos han servido de grandes fuentes de investigación, en donde el lenguaje matemático se dibuja de un modo afín a todos y cada uno de los participantes en el proceso educativo.

Entre otros autores, Tiburcio (2002), nos plantea que durante muchos siglos se ha considerado que las matemáticas y la música tienen cierta similitud y comúnmente se dice que tienen al menos cierta relación que se basa en semejanzas innegables como que ambas tienen algo de mágico, son tan abstractas que parecen pertenecer a otro mundo y sin embargo tienen gran poder en este mundo. La música afecta al escucha y las matemáticas tienen múltiples aplicaciones prácticas. Una parte de las matemáticas estudia los números, sus patrones y formas y estos elementos son inherentes a la ciencia, así como también a la composición y la ejecución de la música.

Fierro y Misquea en el 2007 describen algunas de las características de un taller de ballet clásico y la manera en que la misma técnica de enseñanza se puede emplear para otras disciplinas como las matemáticas y la poesía. Estos autores explican que “la danza clásica produce placer, en particular para quien la ejecuta, incluso durante una clase formal. Creemos que si se emplea el gozo como herramienta para enseñar, el aprendizaje será más efectivo y redituará más a largo plazo”.

También exponen que “en una clase de ballet se repiten una y otra vez ejercicios: las posiciones, el equilibrio, los pasos y sus combinaciones con ciertos ritmos y a distintas velocidades, y la respiración. Lo mismo sucede con la lectura o las matemáticas. Se deben, primero, ejercitar las palabras y los números, y después las oraciones y la aritmética. Es decir, el alumno debe estar familiarizado con los conceptos básicos y manejarlos con holgura para seguir avanzando. Es muy difícil que un joven lea un poema y lo disfrute si no comprende las palabras y lee con tropiezos o no respira en los momentos adecuados. Asimismo, resulta complicado para un estudiante comprender las fracciones si no ha adquirido cierta práctica con las sumas, divisiones e igualdades.”

Otros autores como Peralta (2008), resaltan la relación de las matemáticas con la pintura y la literatura, en especial la poesía. Al respecto, el autor nos señala que en concreto, de la relación de la matemática con la pintura, “hay constancia en un buen número de cuadros y grabados en los que aparecen diversos motivos matemáticos” durante la Historia, por ejemplo, el paralelismo existente entre una cierta liberalización del arte de la realidad visual en pintores como Van Gogh y el descubrimiento de las geometrías no euclidianas, cuyas interpretaciones físicas son independientes del mundo real apreciado por los sentidos.

Asimismo, Peralta (2008) nos refiere que se puede detectar la presencia de las matemáticas en la arquitectura, bastando solo para ello con pensar en la divina proporción de Luca Pacioli, la denominada sección áurea por Leonardo da Vinci y la sección divina por Kepler, que surgió en relación con el descubrimiento de los números irracionales por los pitagóricos.

De esta manera, diversos autores han hecho hincapié en la estrecha relación de las matemáticas y las artes a través de la historia, lo cual constituye una base asociativa que nos permite fortalecer la idea de romper con los las estructuras tradicionales de abordaje de los procesos educativos que involucran las matemáticas en el área ambiental.

En la Unidad Curricular de Arte y Ecología se han puesto en evidencia estas relaciones en un sentido práctico, en el cual cada uno de los participantes se ha acercado a las nociones matemáticas abordadas en otras Unidades Curriculares, desde diversas experiencias artísticas que han facilitado la comprensión de aspectos técnicos esenciales dentro de Programas de Educación Ambiental.

En este sentido, el grado de abstracción al que llevan las nociones matemáticas en diversos ámbitos del saber ambiental, por ejemplo en el manejo de herramientas estadísticas dentro de ambientes naturales o urbanos, se propicia mediante el lenguaje artístico implícito en aquellas manifestaciones que guardan una estrecha asociación con el contenido matemático.

Un ejemplo de ello, es el uso de la relación matemática y música, con la cual, en diversos talleres en los que se trabaja directamente la profundización de los aspectos comunes entre ambas, se han promovido procesos de sensibilización musical hacia la abstracción matemática.

Experiencias donde la comprensión de la correlación de la expresión musical con el uso de las matemáticas para la escritura de la música, la notación de las notas musicales respecto al pentagrama en relación con la distinción sonora de diversos sonidos, la duración de esos sonidos con respecto a la manera cómo se escriben dichas notas, los ritmos llevados a fracciones al inicio de los compases en los pentagramas, son muestra de cómo de pronto algún proceso evidenciado en el ambiente, puede modelarse a una ecuación matemática.

El proceso por el cual una experiencia concreta, vivida desde la sensibilidad cotidiana, puede representarse, escribirse y modelarse mediante el lenguaje matemático, en este caso, con el ejemplo de la música, promueve en los participantes espacios reflexivos de internalización de los saberes matemáticos que permiten una extrapolación directa con los estudios ambientales.

Arte y Ecología ha proporcionado un espacio de investigación y reflexión acerca de todos aquellos elementos asociativos que nos permitan, desde las artes, comprender los procesos matemáticos que tienen lugar dentro de las praxis cotidiana de la Ecología dentro de la gestión Ambiental

I Exposición de Arte y Ecología UBV, 2007.

Estudiantes de Arte y Ecología,
Taller de Plástica, 2007.

El cómo un sonido concreto, audible, que además establece contacto sensible con los sujetos críticos participantes, se puede llevar a un lenguaje escrito con el uso de las matemáticas, da una muestra directa de cómo entonces un proceso de crecimiento poblacional en una comunidad biológica de un ambiente determinado, o cómo las relaciones entre las especies o la estimación de la diversidad biológica, puede también ser estudiado, descrito y representado en expresiones matemáticas.

La relación entre la realidad concreta y el pensamiento abstracto y el lenguaje que conlleva el proceso de comunicación del mismo, son procesos que se han visto facilitados entonces con este tipo de experiencias asociativas del arte y la ciencia.

El estudio de autores y tendencias de tanto música clásica, como contemporánea en el que se ha evidenciado explícitamente la relación con la matemática (por ejemplo las obras de Bach, la música serial, la serie de Fibonacci dentro de innumerables composiciones musicales), los ritmos presentes en la danza, la matemática en la coreografía, entre otros, nos han llevado a indagar y profundizar acerca del tema.

Asimismo, en Arte y Ecología hemos trabajado con las relaciones de las matemáticas y la pintura. Las nociones geométricas presentes en infinidad de expresiones plásticas nos han llevado a un acercamiento sensible de los participantes a estas áreas de las matemáticas. Talleres de expresión artística e interpretación y visitas a diversas galerías de artes y museos de la ciudad, han sido herramientas fundamentales en estos procesos educativos transformadores.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Dentro de las experiencias logradas en la Unidad Curricular Arte y Ecología referentes a estos procesos de integración de las matemáticas y las artes, tenemos la creación de afiches didácticos en los cuales se muestren de forma pedagógica las diversas aso-

ciaciones ciencia y arte a partir de la presencia de las matemáticas en varios tipos de expresiones artísticas.

En primer lugar, cada uno de los participantes, dentro de un colectivo de investigación, indaga acerca de las referencias existentes de músicos, pintores, escultores, como por ejemplo Leonardo Da Vinci o el venezolano Jesús Soto, entre otros que han plasmado en sus obras elementos matemáticos, y a su vez, matemáticos que han incurrido en las artes, como por ejemplo Lewis Carroll o el mismo Pitágoras.

Posteriormente, cada equipo o colectivo de investigación comenzará mediante una lluvia de ideas a plasmar las nociones que interpretó en relación a la asociación de las matemáticas con respecto al material revisado. Seguidamente, con base en las ideas plasmadas, cada grupo diseñará un afiche didáctico explicativo, en donde la creatividad sea el elemento atractivo en la socialización de los saberes construidos por el grupo de trabajo.

Así, cada equipo generará afiches didácticos que podrán ser empleados en diversos espacios dialógicos del saber ambiental, con respecto al uso del lenguaje matemático en la Gestión Ambiental desde un enfoque integrador y sensibilizador en un proceso educativo emancipador.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Amster Pablo (2008). *La Matemática como una de las Bellas Artes*. Colección Ciencia que ladra. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina. 128p.

Fierro, Julieta y Alejandro Misqueza (2007). *Danza, Poesía y más*. Correo del Maestro Núm. 129, Febrero 2007.

Tiburcio Susana (2002). *Música y Matemáticas*. Revista Elementos. No. 44, Vol. 8, Diciembre - Febrero, 2002. 21p.

Galería de Arte Nacional, 2010.

Estudiantes de Arte y Ecología, Taller de Ciencias y Arte, 2007

Estudiantes de Arte y Ecología, Taller de Ciencias y Arte, 2007.

Afiche Ciencia y Arte, I Exposición de Arte y Ecología UBV, 2007.

Peralta Javier (2001). *Sobre las buenas relaciones entre Matemáticas y Literatura*. Encuentros multidisciplinares. ISSN: 1139-9325, Vol.3, Nº 8. Págs. 13- 18.

*M irar soñando despierto
A l ver dos líneas trazadas
T e refleja como ciertos
E spacios que son del alma;
M ar de infinitos destellos
A cotados por las blancas
T razas que dejan abiertos
I mposibles movimientos
C apaces de abrir las marcas
A lanzadas por expertos
S abios de todos los tiempos
Y soñando lograremos
P enetrar en las esencias
O cultas de los extremos
E squivos de las conciencias,
S abiendo que toda ciencia
I ncluye cuando queremos
A lgo de amor y cadencia*

JOSÉ ANTONIO HERVÁ

*¡Ay! si la rosa siempre rosa fuera y
no mancha profunda y sometida desde
la parda tierra al manso cielo, ay! ¡si
la rosa siempre rosa fuera y no brisa de
sangre suspendida desde la savia hasta
su rojo vuelo!*

ANA ENRIQUETA TERÁN

Oswaldo Guayasamín, "Quito de la nube negra".

Los Fractales

LAMBERTYS BELISARIO

Cuando las leyes de la matemática se refieren a la realidad, no son ciertas; cuando son ciertas, no se refieren a la realidad

ALBERT EINSTEIN

Los fractales son una forma independiente de la escala (invariancia de escala), y auto-similar lo que significa que pueden ser subdivididos en partes, cada una de las cuales es una copia más pequeña del todo.

Es muy común encontrar en la literatura afirmaciones como que la naturaleza es un fractal, situación que no es así. Sin embargo, lo que sí se puede decir es que existe un modelo fractal que aproxima con bastante precisión a objetos que se encuentran en la naturaleza. Entre ellos podemos mencionar una costa o la red capilar del sistema venoso.

Básicamente los fractales se caracterizan por dos propiedades: autosemejanza (o autosimilitud) y autorreferencia. La autorreferencia determina que el propio objeto aparece en la definición de sí mismo, con lo que la forma de generar el fractal necesita algún tipo de algoritmo recurrente.

La autosemejanza implica invarianza de escala, es decir, el objeto fractal presenta la misma apariencia independientemente del grado de ampliación con que lo miremos. Por más que se amplíe cualquier zona de un fractal, siempre hay estructura, hasta el infinito y aparece muchas veces el objeto fractal inicial contenido en sí mismo.

En el mundo real no existen fractales, como tampoco existen rectas ni esferas.

Es posible que numerosos comportamientos de la naturaleza extremadamente complejas respondan de igual forma a mecanismos de enorme sencillez. La geometría fractal es una rama muy joven cuyos progresos deben repercutir en una creciente utilidad para el estudio de la realidad.

Los pitagóricos de la antigüedad consideraban que los números eran parte esencial de la música e intentaron explicar la armonía en función de una serie de razones numéricas universales que todavía hoy forman parte de la teoría musical.

En los últimos siglos, sin embargo, música y matemáticas han seguido caminos separados y conceptos imprecisos como (creatividad) o (inspiración) han sido respuesta habitual para eludir cualquier explicación racional sobre el proceso de composición. Aun así, algunos autores defienden que los compositores clásicos dejaron, sin saberlo, un cierto espíritu matemático en sus obras.

El idealismo geométrico de los pitagóricos sobrevive hoy día en el uso de las técnicas de composición basadas en la teoría del caos y la geometría. Desde la segunda mitad del siglo XX, ambas disciplinas, música y matemáticas, arte y ciencia, comienzan a reencontrarse gracias al uso extendido de sintetizadores, secuenciadores y programas de tratamiento digital de señales.

Normalmente se entiende por música fractal aquella que ha sido generada a partir de la proyección en un espacio musical del comportamiento de un determinado fractal. Aunque el fractal sea autosemejante e invariable a la escala, es difícil que la composición musical lo sea; es complicado incluso definir exactamente estos conceptos para una melodía.

Existe un modelo fractal que aproxima con bastante precisión objetos que se encuentran en la naturaleza.

Los Fractales pueden formar ritmo básico utilizando auto-similitud y la ampliación diseño rítmico, si el análisis se pone de manifiesto la regularidad en la secuencia de sus componentes y sus correlaciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Pérez, J (2000). Música fractal El sonido del caos. En: <http://creativecommons.org>

Teoría de Fractales

En la naturaleza sólo existen dos tipos de seres:

los grandes y los pequeños.

Los grandes son siempre lo que son.

Los pequeños son símbolos.

Claro que hace falta saber

grandes con respecto a qué...

y chicos con respecto a qué...

Todos los seres son grandes con respecto a algo

y todos son pequeños con respecto a otra cosa.

En otras palabras:

todos los seres son grandes y pequeños a la vez.

Son lo que son

-somos lo que somos-

y a la vez y siempre, símbolos

ALBERTO BLANCO

Joan Miró, "El Jardín".

*La golondrina conoce el calendario,
divide el año por el consejo de una sabiduría innata.
Puede prescindir del aviso de la luna variable.
Según la ciencia natural, la belleza de la golondrina
es el ordenamiento de su organismo para el vuelo,
una proporción entre el medio y el fin,
entre el método y el resultado,
una idea socrática.*

JOSÉ RAMOS SUCRE

Mayo, 2011. Dayana Ortiz.

Arte Inmerso en la Naturaleza: Una Experiencia Vivencial

EGLÉÉ CASANOVA

*“La naturaleza siente...ríe, llora;
Nos refleja infinidad de sentimientos y formas..
Queda de nuestra parte buscar el reflejo
Para adentrarnos en su maravilloso mundo
Y así comprender su lenguaje.”*

ROXANA VIANA Y JEAN RODRIGUES

Las relaciones que se presentan hoy en día entre la sociedad actual y la naturaleza implican una profunda reflexión crítica que nos invita a una búsqueda necesaria sobre el origen de ciertos pilares fundamentales, sobre los cuales se ha edificado tanto el conocimiento como la construcción de la realidad social en la modernidad. Desde esta reflexión es que se contextualiza este ensayo y se suscitan las siguientes interrogantes, ¿Cómo? y ¿Por qué? se han concebido las relaciones entre la sociedad y la naturaleza.

La naturaleza y la sociedad actual están en contradicción permanente al no reconocerse en una misma unidad dinámica e integradora; las relaciones sociales están distantes de las relaciones armónicas que se presentan en la naturaleza.

Hoy en día el “hombre moderno”, obsesionado por la ganancia material, “ya no tiene tiempo para la verdadera integridad... no tiene tiempo para nada salvo para ser una maquina” (Thoreau, 1999). En este sentido, el ser humano de esta sociedad ve a la naturaleza solo como un recurso que satisface sus necesidades materiales ilimitadas, sufriendo la pérdida de sus valores, creencias, experiencias y saberes que le permiten

autoidentificarse en la naturaleza y, por lo tanto, reconocer el sentido de la vida humana en el planeta.

Esta forma de relación entre el ser humano y la naturaleza que se evidencia en un desequilibrio ecológico y espiritual, han sido concebidas desde un pensamiento positivista, que fragmenta el conocimiento a través de un proceso de cosificación, homogenización y descontextualización, es decir, este descansa únicamente en la noción de la razón instrumental, que encamina la génesis del proceso de segmentación intelectual y manejo utilitario de los sistemas sociales y naturales, característico de un modelo neoliberal que se sustenta en el desarrollo de una sociedad consumista, que domina y explota a la naturaleza.

De este modo, el conocimiento en el transcurrir del tiempo se ha mantenido y legitimado en la lógica utilitarista que emplea la superestructura del capitalismo (económico, político, social, científico, cultural, religioso, educativo, entre otros), representando el sistema educativo su principal objetivo para la formación de un tipo de conocimiento y valores que solo han beneficiado a un pequeño grupo hegemónico de poder.

Del contexto anterior, surge la primordial necesidad de reconstruir el conocimiento a partir de un pensamiento crítico, complejo y contextualizado, que conciba las relaciones sociales y naturales en un mismo ámbito del saber, que sea percibido en el seno del colectivo, es decir, un conocimiento significativo que reconoce la subjetividad del investigador, que descodifique la hiper especialidad de las disciplinas propio del pensamiento positivista, para así comprender y superar los mecanismos de alineación social, cultural, económico y político de nuestra sociedad.

La Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) impulsa cada día una educación integral, de tal forma que el conocimiento se construye desde la praxis, alcanzada desde la experiencia vivencial del colectivo (educadores, educandos y comunidades) por medio

Foto 1. Plantas del Jardín Xerofítico.

Foto 2. Plantas del Jardín Hidrofítico.

de la inclusión de saberes, creencias y valores populares que están muy relacionados con las prácticas cotidianas, a través de una pedagogía emancipadora, que propicia un pensamiento reflexivo y crítico de la relación de los procesos sociales e históricos de cambio en continuidad con los procesos naturales. De esta manera se busca transformar la realidad vivida y sentida del colectivo a través de una concepción integradora del saber que permita una relación armónica del ser humano en la naturaleza.

Entre las diversas e innovadoras estrategias educativas que emergen en el contexto de la casa de los saberes (UBV), se describe a continuación una experiencia vivida de los educandos y educadores del Programa de Formación de Grado de Gestión Ambiental, que nace de la Unidad Curricular Arte y Ecología.

Es a partir de una visita por el parque Generalísimo Francisco de Miranda que se da inicio a un proceso de investigación en colectivo, tanto el educador como el educando construyen un saber significativo, por medio de procesos artísticos y ecológicos, que representan una misma fuente de acción creativa, permitiendo una aproximación de esa realidad a través de la percepción, la reflexión y el análisis crítico en el contexto.

Una vez en el parque, se inicia un recorrido por los jardines xerofítico e hidrofítico, que representan ciertos sistemas ambientales existentes en Venezuela. El jardín xerofítico, está situado en una pequeña colina con rocas artísticamente dispuestas, logrando así un equilibrio estético y natural. Las plantas allí existentes poseen características propias de un ecosistema árido; con raíces que retienen agua, hojas en formas de espinas y tallo suculento. En este jardín se pueden observar plantas como: cocuizas blancas y azules, cardones, sábila, espada de Bolívar, entre otras (Foto 1).

El jardín hidrofítico contempla en su diseño arquitectónico tres lagunas artificiales y el Arboretum, una muestra de bosque tropical húmedo. En dichas lagunas existen plantas acuáticas vasculares que presentan en sus tejidos aire que les confiere cierta flo-

tabilidad, entre ellas se pueden observar: lirios de agua, málagas, platanillos y papiros. En el arboretum se puede encontrar variedad de especies de árboles de gran follaje, tallos leñosos y de un amplio sistema radicular; tales como bucares, mijaos, matapalos, caobos y ceibas (Foto 2).

El educador promueve una reflexión profunda y crítica en los educandos al situarse en los jardines del parque. Para ello se crea un momento de silencio y se inicia el proceso de percepción y observación de su entorno, fijándose la atención en las formas, texturas, colores, olores, sonidos del ambiente. En este sentido, se observará la geometría de la naturaleza, formas de las hojas, semillas, frutos y raíces, la dispersión de la luz en la vegetación, textura del suelo, olor de la tierra, color del agua y del cielo, el eco de los diversos sonidos que allí se entretienen, la diversidad de plantas y animales.

De acuerdo a los saberes, valores, creencias y experiencias vividas por el grupo, y desde las inter subjetividades se identificarán en ambos ambientes las relaciones ecológicas existentes en ellos, tejidas con hilos intangibles que operan en la naturaleza. También se buscarán las huellas dejadas por el ser humano que impactan la armonía del lugar. Las actividades podrán ser registradas mediante apuntes y creaciones artísticas (dibujos, poemas, canciones, entre otras). Al final el educador puede promover una discusión crítica en la universidad en torno a un mural de todos los trabajos ecoartísticos (Fig. 1) elaborados por los educandos.

A partir de la experiencia de los cursos de Arte y Ecología que se ha llevado a cabo en los jardines del parque, se presenta a continuación ciertas percepciones, observaciones y reflexiones de los educandos y educadores:

Viana y Rodrigues en el curso de Arte y Ecología en el (2008) mencionan “*la naturaleza se expresa artísticamente a través de todos los sentidos, ofreciendo experiencias únicas al desconectarse de la cotidianidad urbana.*”

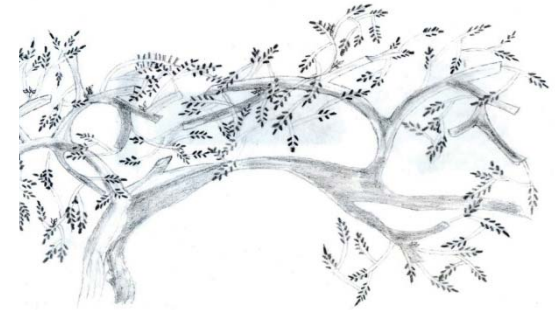

Fig. 1. Boceto de planta xerófila del Jardín Xerófitico, 2011. Viana y Rodrigues.

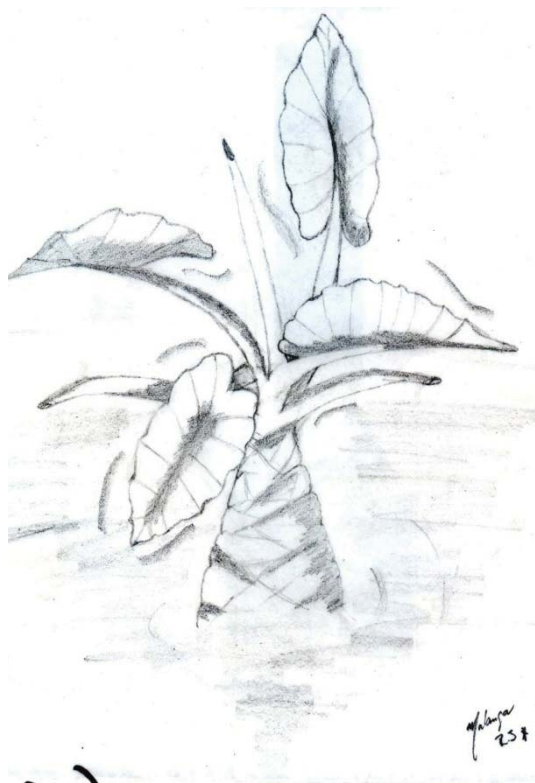

Fig 2. Bocetos de la planta acuática Malanga de agua del Jardín Hidrofítico. 2008. Viana y Rodrigues.

El jardín xerofítico, asociado a lugares áridos tiende a inspirar un ambiente solitario y abandonado, como a la intemperie. Pero a pesar de estos rasgos existen organismos que pueden vivir en condiciones difíciles adaptadas a este tipo de ecosistemas, las especies que allí habitan regulan el agua por medio de raíces largas y suculentas, hojas con pocos poros o reducidas a espinas, troncos de poco diámetro y tamaño. (Viana y Rodrigues, 2008).

A pesar del tono “desértico”, en este espacio de impresionantes rasgos; se conjuga artísticamente la pendiente del suelo, las rocas y la vegetación, en donde la variedad de formas de vida, despiertan la creatividad e imaginación de los visitantes del parque (Viana y Rodrigues, 2008).

“Las espinas y formas aserradas de las hojas de las plantas nos dan la impresión de que el área estuviera protegida o cercada, solo para mirarlas y no tocarlas (un buen mecanismo para sobrevivir de los humanos).”

Roxana y Jean

Al parecer, algunas personas al visitar el jardín, buscan escaparse del bullicio citadino y de los mismos visitantes del parque, en busca de tranquilidad y relajación. Unos leen libros, otros se acuestan en suelo...

“Los pocos sonidos que se pueden apreciar (arropados por la cercanía de la ciudad), principalmente de aves y algunos grillos entonan una notoriedad soledad, aumentando la sensación de aislamiento y pareciera en momentos como el tiempo se detuviera”

Roxana y Jean

Por otro lado, en el Jardín Hidrofítico, la biodiversidad de plantas acuáticas en las lagunas, ofrecen un espectáculo natural (Figura 2 y 3). La forma artística en que fueron

diseñadas las lagunas conjugadas a su vez con la intersección del bosque tropical húmedo, ofrece la sombra necesaria y a tono al sotobosque. Aquí se observaron grandes árboles, como La Ceiba y los Bucares que cobijan el jardín Hidrofítico. Los animales se encuentran en semi-cautiverio y se les puede observar caminar y nadar dentro del jardín e inclusive por las caminerías. (Viana y Rodrigues, 2008).

“La presencia de aves en las lagunas y sus adyacencias, con sus cantos componen improvisados sonidos que hacen eco en los tímpanos de los visitantes, regalándonos una experiencia auditiva que inspira tranquilidad y armonía en el ambiente”. Visualmente estas lagunas avivan nuestras retinas del monocromo ciudadano con tan hermosas tonalidades de colores que la luz descompone para todos los seres vivos presentes”

Roxana y Jean

El parque se encuentra en un estado de abandono y deterioro, como una expresión del tipo de relación que existe entre los visitantes y la naturaleza. En el Jardín Xerofítico las caminerías han sido destruidas, interrumpiendo la concepción artística del jardín y en muchas de las plantas carnosas del lugar, se constata en sus hojas, diversos escritos que degradan la vegetación. En el Jardín Hidrofítico, las lagunas presentan un color verdoso, originado por un proceso de eutrofización cultural, observándose la presencia de especies como *Lenma sp* y *Bora sp*, producto de los residuos y desechos sólidos, que entre otros contaminantes, el visitante arroja al sistema ambiental. (Viana y Rodrigues, 2008).

“La geometría natural invade todos los espacios, haciéndonos escapar de las incansables formas rectas monótonas de la ciudad. Estos ambientes exhiben un espacio lleno de esperanza, de reflexión, de creación, de tranquilidad, entre otros tantos sentimientos. El tiempo se detiene para obsérvala.”

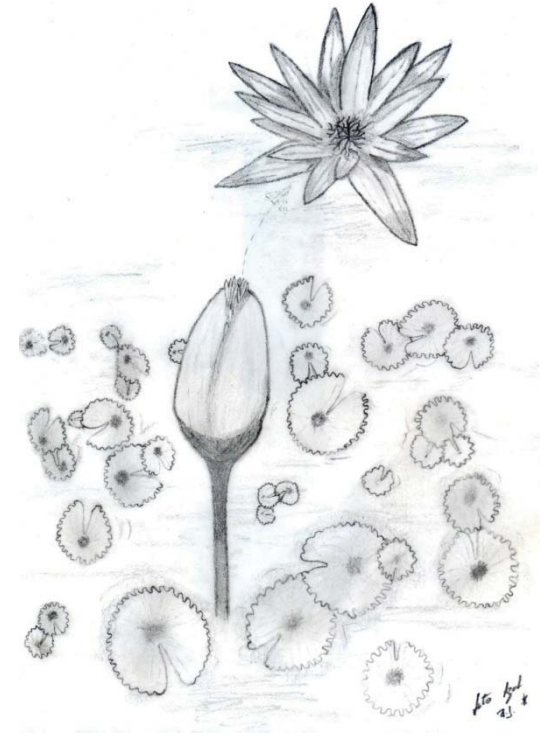

Fig 3. Bocetos de la planta acuática Lotos de Agua del Jardín Hidrofítico. 2008. Viana y Rodrigues

Cnidocito en sol, 2011. Dayana Ortiz.
Pastel sobre cartulina.

Del contexto anterior, se hace imprescindible disminuir la brecha que existe entre la naturaleza y ser humano, ya que de esta manera al tener una visión integral y compleja de las problemáticas ambientales existentes en el planeta, se logra el despertar y transformar la realidad en que vivimos. (Viana y Rodrigues, 2008).

“El sistema cultural impuesto nos ha alejado de nuestras raíces animales y peor aún, de nuestros conocimientos ancestrales. Han creado a un individuo antropocéntrico sumido en el egoísmo con su naturaleza y su propia especie, alejándonos hasta en el arte de la comunicación, del intercambio verbal poético y místico de nuestra cultura venezolana.”

Roxana y Jean

“La visión eco artística nos ayuda acercarnos al estudio del ambiente. Nos ayuda a comprender de manera más clara como nos interrelacionamos a la naturaleza, ya que despierta nuestro sentido artístico, conectándonos a ella, dentro de todos sus matices y sentimientos. Los árboles, las nubes, las rocas, los minerales, el agua, en fin, todos los elementos de la naturaleza (Incluyéndonos), funcionan como reflejos y semejanzas de toda materia existente, en un trama ambiental.”

Roxana y Jean

Hay que apresurar el paso revolucionario para no dejar escapar el futuro y tejer una nueva forma de organizarse y relacionarse en la sociedad y con la naturaleza, a partir de reflexiones profundas que requieran una madurez de las ideas, y que dependen de todos y todas como sujetos sensibles, epistémicos, políticos y concientes de una sociedad justa, de un amor solidario y con una sabiduría ancestral libertaria, para que las utopías revolucionarias no solo señalen el camino hacia donde se debe ir, si no que vivamos en este sendero al reconocernos en la transformación humanística.

Amar a la naturaleza, es amar el arte dibujado por los espíritus que en ella viven, con los pinceles del patrón luz del la sabiduría infinita del Uno.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Zátonyi, Marta (2007). *Arte y Creación: los caminos de la estética*. Buenos aires: Capital Intelectual.

Universidad Bolivariana de Venezuela. (UBV) (2007). *Programa de la Unidad Curricular Arte y Ecología. PFG en Gestión Ambiental*. UBV. Caracas.

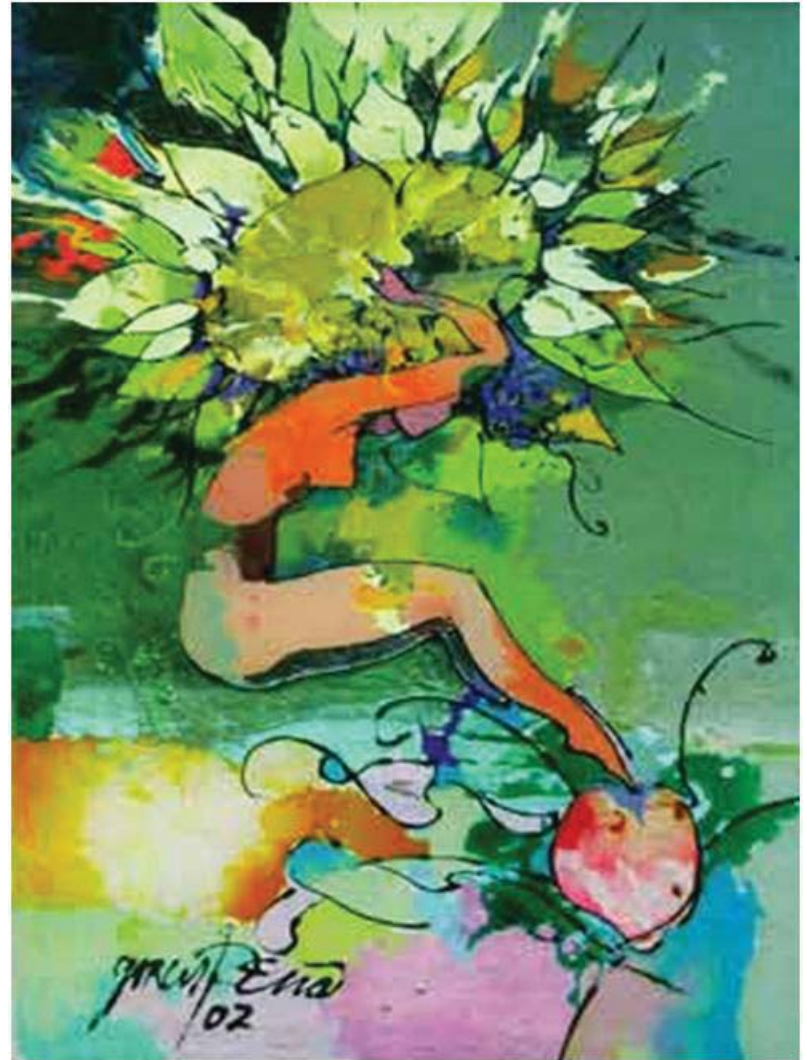
Galafassi, Guido. (2005). *Naturaleza, Sociedad y Alineación*. Nordan-Comunidad. Uruguay.

Thoreau, Henry David. (1999). *Walden, la vida en los bosques*. Errepar. Buenos aires.

Viana, Roxana y Rodrigues, Jean (2008). *Informe ecoartístico de los ambientes Xerofítico e Hidrofítico del Parque Generalísimo Francisco de Miranda*. PFG en Gestión Ambiental. UBV. Caracas.

*Pensar en una flor es verla y olerla,
Y comer un fruto es saberle el sentido.*

ALBERTO CAEIRO

Ernesto García Peña, “Controladamente mía”

Dibujar y Pintar el Ambiente

MAYANÍN GONZÁLEZ

Creo que mi admiración y mi amor por la naturaleza me hicieron pintor

MANUEL CABRÉ

Una forma de relacionar el arte con la ecología es a través de la pintura y el dibujo del ambiente en que nos encontramos. Al hacerlo nos sensibilizamos con lo que percibimos y observamos y asumimos una actitud crítica y reflexiva de nuestra realidad.

Una primera actividad puede ser en el salón de clase, donde cada participante traerá previamente una fotografía donde ellos consideren que existe relación entre los sistemas natural, construido y social. Entre todos reflexionan la importancia de la fotografía para plasmar la realidad en un momento dado y toda la información que ésta genera. Otra información importante que debe tener la fotografía son los datos tales como: el título, el nombre y apellido del autor, lugar y fecha, cámara con que fue tomada, tamaño y descripción. También son importantes los materiales a utilizar para dibujar y pintar. En este ejercicio pueden usar papel bond tamaño carta o una cartulina del mismo tamaño y se le hace un margen simulando un marco.

Este puede ser muy creativo, agregándole otros materiales (restos de materia orgánica vegetal por ejemplo).

La Culata, 2011. Dayana Ortíz.
Pastel sobre cartulina.

Esquema elaborado por los estudiantes de Arte y Ecología

Estudiante de Arte y Ecología, 2007.

En el desarrollo, los y las participantes dibujan y pintan la imagen plasmada en la fotografía, visualizando primero las formas geométricas involucradas y a partir de allí se siguen los trazos que demarcan las figuras. Una vez realizado el dibujo se procede a pintarlo ya sea con los mismos colores que plasma la foto o con otros colores creativos del participante.

Otro ejercicio práctico es ir a un parque natural y percibir el ambiente, describiéndolo y observando las diversas interacciones que se dinamizan.

Luego ubicándose en un sitio cómodo y sin interrupciones de otras personas, el participante empieza a centrarse en lo que quiere dibujar y pintar, usando un lienzo, papel o cartulina, que previamente trajo al lugar.

Con un lápiz o con el material seleccionado por el participante para hacer el dibujo (carboncillo, creyones de cera, entre otros), y una vez seleccionado el punto focal a dibujar, detalla las figuras geométricas involucradas para darle forma al dibujo para luego proceder a retocar la figura.

Al concluir la obra de arte, cada participante firma como autor, recordando colocar en un pequeño recuadro los datos igual como se hizo en la fotografía, pero agregando el tipo de material utilizado en vez del tipo de cámara usada.

*Si sabes pintar tu tierra,
así has de pintar tu cielo,
con su sol que tuesta blancos,
con su sol que suda negros,
porque para eso lo tienes
calientito y de los buenos.
Aunque la Virgen sea blanca,
píntame angelitos negros.*

ANDRÉS ELOY BLANCO

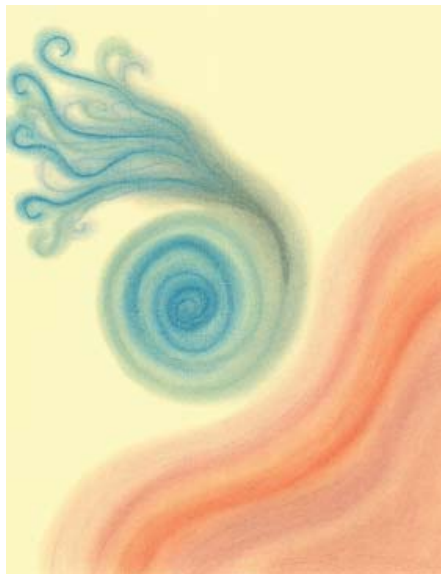

Pepe Masiques (El Pintor de las Mujeres Soles), "Composición".

*Se abre la primavera por vez primera.
Se vive a la vera del verdor que verá
A quien apenas lo vea.*

REYNALDO JIMÉNEZ

Ese día, 2011. Dayana Ortiz.
Pastel sobre cartulina.

Poesía, Literatura, Canción y Ciencias Naturales.

DAYANA ORTIZ.

En el principio no había nada, Ni espacio, ni tiempo. El Universo entero concentrado en el espacio del núcleo de un átomo, y antes aun menos, mucho menor que un protón, y aun menos todavía, un infinitamente denso punto matemático. Y fue el Big Bang. La Gran Explosión.

ERNESTO CARDENAL.

El Universo sometido a relaciones de incertidumbre, su radio de curvatura indeterminado, su geometría imprecisa con el principio de incertidumbre de la Mecánica Cuántica...” así describe Ernesto Cardenal, poeta nicaragüense, el origen del Universo, de ese todo en materia que las Ciencias en casi todas sus vertientes, se han preocupado a través de toda su historia en explicar.

Una Mecánica Cuántica comprendida y evocada desde el inmenso y eterno lenguaje de la poesía, sugiriendo un acercamiento a las nociones científicas desde otro espacio de la existencia, donde lo intangible se entremezcla con lo sensible en concreción de matices, texturas, curvaturas y oquedades que despiertan esa llama interior del querer saber más.

¿Transdisciplinaridad?, ¿Saber Integral?, ¿Complejidad?, ¿Síntesis?... yo lo llamaría más bien Naturaleza, totalidad indivisible y plena, cuya racionalización humana, cosificada, fragmentada y aislada solo roza sutilmente ciertas zonas superficiales de una gran trama que ha sido conceptualizada como realidad.

La poesía, la canción y la literatura tienen el don de la palabra viva, abierta, dinámica, con la que podemos sumergirnos en los estratos más profundos y esenciales de todo contacto con ese universo de relaciones, que bien podría verse, cual espejo, reflejado hacia nuestros rincones más internos o expandido en todo aquello que consideramos como mundo exterior.

En este sentido, Arte y Ecología pretende no sólo dar un paseo por innumerables textos donde se evidencien elementos abordados por las ciencias desde otra concepción de la realidad, sino además de ello, hace un llamado a atravesar el umbral del método científico, hacia ese lenguaje artístico íntegro, universal y a su vez particular, que nos lleve inclusive más allá de una simple comprensión intelectual de procesos naturales en un ámbito técnico racional, para sumergirnos en el estrato radical de cualquier disciplina, o área fragmentada del saber, hacia un conocer desde una integralidad emergida de una experiencia sensible y directa.

Ese viaje hacia los aspectos abordados por las ciencias desde otro espacio de reflexión al que el método científico positivista no accede, es el que traduce la experiencia de cada sujeto social, íntima y particular, en un hilo común que reúne e hilvana un colectivo orgánico, vivo, en el que cada uno protagonice sus relaciones, su historia y la construcción de sus sociedades desde una mirada integrada, crítica y reflexiva de la realidad.

Una Ciencia que conduzca a la acción, que despierte del gran sueño inerte tencnicista, elitista y deshumanizante en el que se ha convertido el ámbito científico, que protagonice un devenir emancipador de conciencias hacia un despertar colectivo en el que la vida, no solo como objeto de estudio, sino como sujeto viviente, ocupe el motivo más urgente de cualquier investigación, que cuando hablemos de ciencias, hablemos desde nuestras raíces más sensibles y profundas, una Ciencia esencialmente orientada hacia la transformación humana y social.

Dayana Ortiz, "Conexión".

Dayana Ortiz, “Cnidaria”.

Desde ese espacio recorreremos a continuación una serie de escritos, canciones, poemas y textos literarios de autores que han sido en cierto modo, científicos de otra especie, que nos invitan a “andar en verso y vida tintos, levantando el recinto del pan y la verdad” como dice el trovador cubano Silvio Rodríguez.

Los textos de trova cubana son un gran ejemplo de esa fusión entre elementos, nociones y preguntas esenciales hechas por la Filosofía, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales en un todo poético, humano, que nos invita a reflexiones profundas desde un espacio transformador. Silvio Rodríguez nos dice en su canción *El Escaramujo*:

“¿Por qué la Tierra es mi casa,

¿Por qué la noche es oscura?

¿Por qué la luna es blancura

que engorda como adelgaza?

¿Por qué una estrella se enlaza

con otra, como un dibujo?

Y ¿por qué el escaramujo

es de la rosa y del mar?

Yo vivo de preguntar,

saber no puede ser lujo.

El agua hirviendo en puchero

suelta un ánima que sube

a disolverse en la nube

que luego será aguacero.

Niño soy tan preguntero,

tan comilón del acervo,

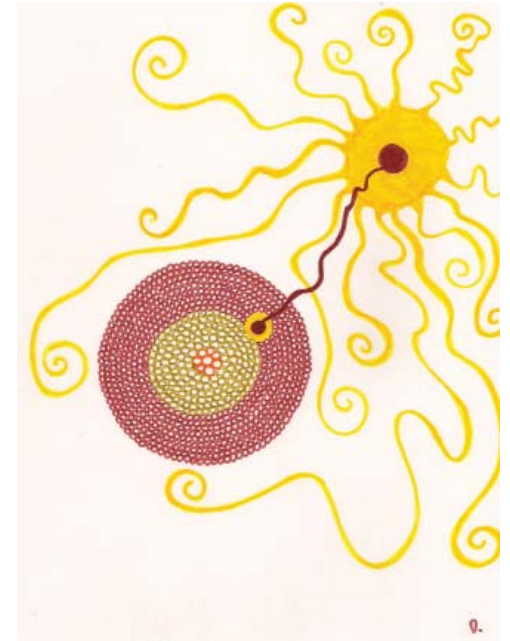
que marchito si le pierdo

*una contesta a mi pecho.
Si saber no es un derecho,
seguro será un izquierdo.
Yo vine para preguntar
flor y reflujo.
Soy de la rosa y de la mar,
como el escaramujo.”*

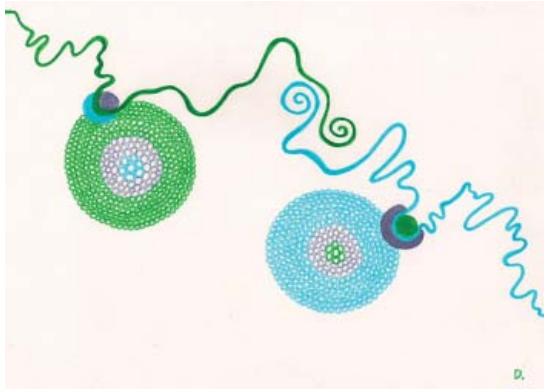
Vemos como desde la evocación de los ciclos lunares, las constelaciones y el ciclo del agua, hasta la reflexión política y social de “*saber no puede ser lujo*” Silvio Rodríguez nos presenta en *El Escaramujo* de una manera versátil, interrogantes que nos llevan abierta y directamente a la reflexión de todos aquellos procesos que están operando en lo subyacente a ese mundo que vemos, y de los cuales las ciencias se han preocupado históricamente por descifrar.

Asimismo, en muchas de sus canciones nos cuenta de procesos naturales que son afines a la Biología, Geología, Matemáticas, Física y un gran número de Ciencias Naturales. Como ejemplo, en la canción *Canto Arena*, Silvio nos describe un proceso geológico que podría traducirse a un elemento de acción social al decirnos:

*“Por eso canto arena,
roca que luego es multitud
del agua buena.
Y canto espuma,
cresta que cuando logra ser
ya no es ninguna.”*

Simbiosis, 2010. Dayana Ortiz.
Tinta sobre cartulina.

Mujer, 2010. Dayana Ortiz. Tinta sobre cartulina.

O en la *Era está pariendo un corazón* cuando dice:

*“Mi sombra dice que reírse
es ver los llantos como mi llanto,
y me he callado, desesperado
y escucho entonces: la tierra llora.
La era está pariendo un corazón,
no puede más, se muere de dolor
y hay que acudir corriendo
pues se cae el porvenir
en cualquier selva del mundo,
en cualquier calle.
Debo dejar la casa y el sillón,
la madre vive hasta que muere el sol,
y hay que quemar el cielo
si es preciso, por vivir.
Por cualquier hombre del mundo,
por cualquier casa.”*

Y denuncias ecológicas dentro de reflexiones profundas sociales e ideológicas como en *Me acosa el Carapálida*:

*“Me acosa el carapálida norteño
por el sur, el este y el oeste,
por cada latitud.
Me acosa el carapálida
que ha dividido el sol
en hora de metralla y hora de dolor.
La tierra me quiere arrebatarse,*

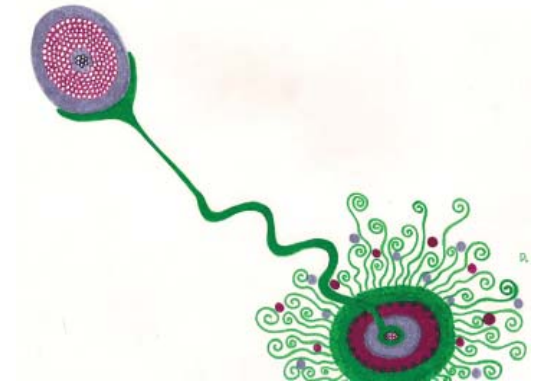
*el agua me quiere arrebatarse,
el aire me quiere arrebatarse,
y sólo fuego,
y sólo fuego voy a dar.
Yo soy mi tierra, mi agua,
mi aire, mi fuego.”*

Asimismo, tenemos textos de otros trovadores cubanos de varias generaciones como Sindo Garay, fiel representante de la trova tradicional cubana, que en una de sus canciones nos dice:

*“Perla marina,
que en hondos mares
vive escondida
con los corales.
Celaje tierno
de allá de Oriente
fresca violeta,
del mes de abril.”*

En la cual vemos como con elementos de la naturaleza, nos habla de la mujer desde una fusión indivisible de la esencia humana femenina y rasgos de elementos ecológicos desde la mirada sensible y profunda del trovador. Asimismo, Augusto Blanca nos esboza procesos de las relaciones humanas haciendo uso de recursos ecológicos:

*“Si esto llegara a ocurrir
no creas lo que hago, ni lo que oyes,
ni lo que ves,*

Mujer, 2010. Dayana Ortíz. Tinta sobre cartulina.

Dayana Ortiz, "Diálogo".

*ni des la espalda, ni cortes una rama
de este árbol que sembramos
que se nos hace gigante,
que nos da sombra y fortuna
que nos cobija y nos nutre... siempre."*

Vemos como el trovador cubano a partir de una imagen que evoca la naturaleza de los árboles, su cobijo y su sombra, hace referencia a sentimientos afines a nuestras experiencias esenciales. De igual modo, Pablo Milanés expresa:

*"Como el largo de tus ríos que te riegan,
y tu don milenario de pelear,
así viven constantes tus ideas,
así vas a llegar hasta el final.
Como un ave nació de sus cenizas,
como un pan que un señor multiplicó,
así vas a brotar con la sonrisa
del que tanto la vida defendió."*

Empleando elementos de las dinámicas físico- naturales como el correr de los ríos, hace analogías con la tenacidad y la fluidez de las ideas del pensamiento humano, cuyo despertar primordial enciende la conciencia de vida. En este sentido, y con el uso de los ríos como metáforas para referirse al pensamiento humano, el trovador cubano Santiago Feliú nos dice:

*"Caminos que entrelazan
ríos de la memoria,
misterio que equilibra.
Luciérnaga de todas las noches solitarias
ampara su ventana..."*

En este sentido, no sólo la trova cubana emplea elementos de la naturaleza y los procesos ecológicos inmersos en ella, para referirse a los sentimientos y emociones en las relaciones humanas, también la canción necesaria latinoamericana combina de forma esencialmente integral lo esencialmente humano y la naturaleza. Cuando escuchamos, por ejemplo, de la voz de Mercedes Sosa y de la pluma de Armando Tejada Gómez y César Isella:

*“Salgo a caminar
por la cintura cósmica del sur.
Piso en la región
más vegetal del viento y de la luz.
Siento al caminar
toda la piel de América en mi piel
y anda en mi sangre un río
que libera en mi voz su caudal.”*

Siembra de Luz, 2011. Dayana Ortíz.
Tinta sobre papel.

O de la gran chilena universal Violeta Parra:

*“En los jardines humanos
que adornan toda la tierra
pretendo de hacer un ramo
de amor y condescendencia
Es una barca de amores
que va remolcando mi alma
y va anidando en los puertos
como una paloma blanca
Permiso para cortar
la flor del entendimiento,
la yerba de la esperanza,*

Dayana Ortíz, "Primordio".

*la hojita del sentimiento.
En el centro de mi ramo
la rosa del corazón,
el árbol más amistoso
y el fruto de la pasión"*

Vemos cómo, en ambos casos, se refiere esa noción o conciencia ecológica entremezclada con una sensibilidad artística, en la cual, la esencia humana nos da luces de transformación dentro de un curso de pensamiento emancipador y sensible hacia una nueva mirada de lo esencial en la naturaleza dentro de la perspectiva integral humana.

En este sentido, pasando al ámbito literario, autores como Ernesto Sábato en su ensayo "Uno y el Universo" (1945) nos hace referencia a aquellos capaces de combinar las ciencias y las artes de un modo integral como los hombres de espíritu universal:

"Esta clase de hombres se interesa por el universo total: por lo concreto y por lo abstracto, por lo intuitivo y por lo conceptual, por el arte y por la ciencia. Pero el desarrollo de estas distintas fases de la actividad humana ha ido obligando a la especialización. ¿Quién es hoy a la vez capaz de pintar como Velázquez, construir una teoría científica como Einstein y una sinfonía como Beethoven? El solo estudio de la física hoy lleva toda la vida; ¿cuándo aprender a pintar como Velázquez, aun suponiendo que se tengan condiciones naturales como él? ¿Y cómo aprender todo lo que la química, la biología, la historia, la filosofía y la filología han hecho por su lado? Y, sobre todo, ¿quién ha de ser capaz de realizar la síntesis de este mundo casi infinito".

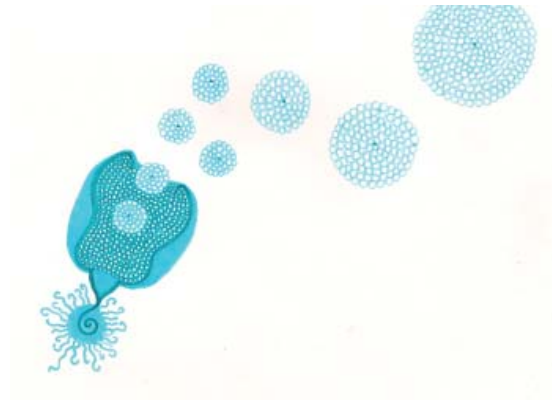
Así como en la canción necesaria y la literatura latinoamericana, en la poesía también se dibujan infinidad de nociones de las Ciencias Naturales que, contadas de otro modo, llegan de una forma directa y natural al saber popular. Como ejemplo de ello, en el poema "La Órbita del Agua" Andrés Eloy Blanco nos cuenta sobre el ciclo del agua de un modo tan cercano:

*“Vamos a seguir, amigos,
la órbita de la gota de agua:
De la cresta de un ola
salta, con el vapor de la mañana;
sube a la costa de una nube
insular en el cielo, blanca,
como una playa;
viaja hacia el Occidente,
llueve en el pico de una montaña,
abrillanta las hojas,
esmalta los retoños,
rueda en una quebrada,
se sazona en el jugo de las frutas caídas,
brinca en las cataratas,
desemboca en el Río,
va corriendo hacia el Este,
corta en dos la sabana,
hace piruetas en los remolinos
y en los anchos remansos se dilata
como la pupila de un gato,
sigue hacia el Este en la marea baja,
llega al mar, a la cresta de su ola
y hemos llegado, amigos...
Volveremos mañana”*

Semilla, 2011. Dayana Ortíz. Tinta sobre papel.

Esporas de mar, 2011. Dayana Ortíz.
Tinta sobre cartulina.

O el poema “La selva es honda” en el que José Martí describe cual si fuera la más completa caracterización botánica:

*“La selva es honda. Corpulenta flora,
Como densa muralla, el aire fresco
Con sus perfumes penetrantes carga,*

Y el tronco gris y el ramo verde vierten guirnaldas de moradas hipomeas...”

Asimismo, en el poema “Árbol Muerto” Gabriela Mistral nos muestra desde su mirada sensible el siguiente paraje natural en el que en Ecología podría esbozarse por ejemplo, el efecto de una quema desde otro espacio del saber:

*“En el medio del llano,
un árbol seco su blasfemia alarga;
un árbol blanco, roto
y mordido de llagas,
en el que el viento, vuelto
mi desesperación, aúlla y pasa.*

*De su bosque, el que ardió, sólo dejaron
de escarnio, su fantasma.*

*Una llama alcanzó hasta su costado
y lo lamió, como el amor mi alma.
¡Y sube de la herida un purpurino
musgo, como una estrofa ensangrentada!*

*Los que amó, y que ceñían
a su torno en septiembre una guirnalda,
cayeron. Sus raíces
los buscan, torturadas,
tanteando por el césped*

con una angustia humana...

*Le dan los plenilunios en el llano
sus más mortales platas,
y alargan, por que mida su amargura,
hasta lejos su sombra desolada.
¡Y él le da al pasajero
su atroz blasfemia y su visión amarga!”*

Pablo Neruda, en su poema “Pregunta XLVII” se hace preguntas que en cierto modo se han hecho las Ciencias Naturales también sólo que de otra forma:

*“Oyes en medio del otoño
detonaciones amarillas?
Por qué razón o sinrazón
llora la lluvia su alegría?
Qué pájaros dictan el orden
de la bandada cuando vuela?
De qué suspende el picaflor
su simetría deslumbrante?”*

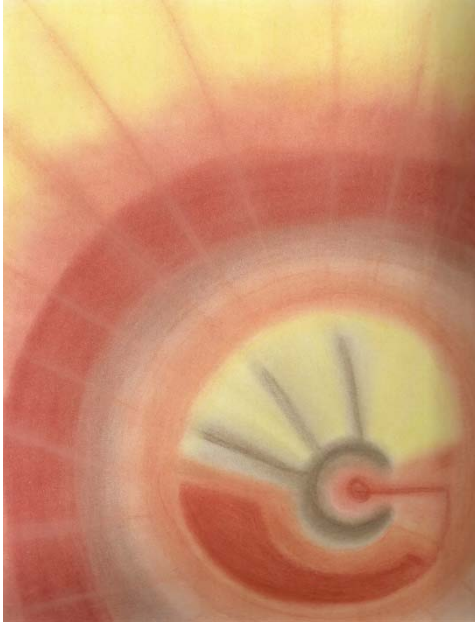
Roque Dalton, en su poema “Cómo cantarte Patria” hace uso de términos provenientes de las Ciencias Naturales “entonces es que desde las geologías interiores surge la clara voz de alba”, conjugados con elementos de la Naturaleza “savia y semilla de la floresta cantadora del hombre”, para hablarnos no sólo del amor a la Patria, sino con él y en él, del aliento revolucionario para su liberación:

*“Cuando la patria de aurorales árboles,
de rojo barro partidario del hombre,
de volcanes bramando como la universal unión de las reclamaciones, alza su diccionario y su marti-*

Dendritas, 2010. Dayana Ortíz.
Tinta sobre cartulina.

Dayana Ortíz, "Fuego vital".

*rolojio desde nuestra garganta denunciada,
cuando la patria es ese prisma puro
que nos señala la única posibilidad de amar, entonces es que desde las geologías interiores surge la
clara voz de alba, la profética traída a cuentas del futuro y su música.
Porque es la patria punto de partida,
básica piedra tumultuaria extendiéndose,
savia y semilla de la floresta cantadora del hombre, misiva leal hacia aglomeraciones fraternas y ecu-
ménicas.
Así nos surge el canto y la patria renace junto a cada palabra..."*

De alguna manera entonces, este breve paseo por algunas canciones, poemas y fragmentos literarios de autores latinoamericanos puede corroborarnos que las Ciencias Naturales y las Artes no sólo se unen, sino que acontecen, renacen y aparecen estrechamente vinculadas en el milagro más hondo del poder humano: la acción creativa.

Este trabajo está dedicado a los estudiantes del PFG Gestión Ambiental que han transitado esta maravillosa senda entre el Arte y la Ciencia, regalándonos sus innumerables reflexiones. Para finalizar, les dejo algunas de ellas:

“¿Qué nos hace pensar que lo establecido es cielo? Bien sabe el hombre como matar la creatividad; bien sabe el hombre como ocultar frustraciones y duplicar lo muerto; bien sabe el alma que hay algo más allá; bien sabe el dinero como complacer lo muerto; bien sabe el libro como hablar; bien sabe el arte como volar.”

Danyela Vallejo.

“La percepción del ser humano moderno está siendo fuertemente afectada por una transculturización tecnicista que impone sobre sus mentes una pared, o mejor dicho, unas “gríngolas” que no le permiten concebir las leyes naturales subjetivas de todo el sistema ambiental, que muy bien han sido reflejadas por el arte durante toda su historia”.

César González.

“El arte es la luz que engendra la pureza del amor, es el alma de la espontaneidad”.

Aljeni Terán.

“La ciencia es arte y el arte es ciencia, nada está separado... el arte es la mejor herramienta o el mejor idioma para crear y lograr conciencia e integración porque llega a todos.”

Belisa Hernandez.

“Es lógico que la relación del arte con el ambiente quede expresada en las obras artísticas y en todas las obras que el ser humano incorpora al paisaje, la conciencia de esta realidad permite asociar con mayor precisión los proyectos a desarrollar en el área ambiental”

Dilia Arnal.

Realidad total, 2011. Dayana Ortíz.
Pastel sobre cartulina.

Esa Luna, 2011. Dayana Ortiz.
Pastel sobre Cartulina.

“Aunque esta concepción no es reconocida abiertamente por ciertos sectores de la sociedad, ha de entenderse que esta relación recíproca existe, y que lejos de ser una disociación entre el arte y la ciencia, en realidad es una integración.”

Yelitza Angulo

“Así es mi mundo, sin respuestas, sin norte fijo. De aquí, de allá como el escaramujo...”

Marisol Rodríguez

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Martí, José. *Poesía Completa, edición Crítica*. Letras Cubanas (2001). 284p.

Poemas de Andres Eloy Blanco. En: <http://www.los-poetas.com>

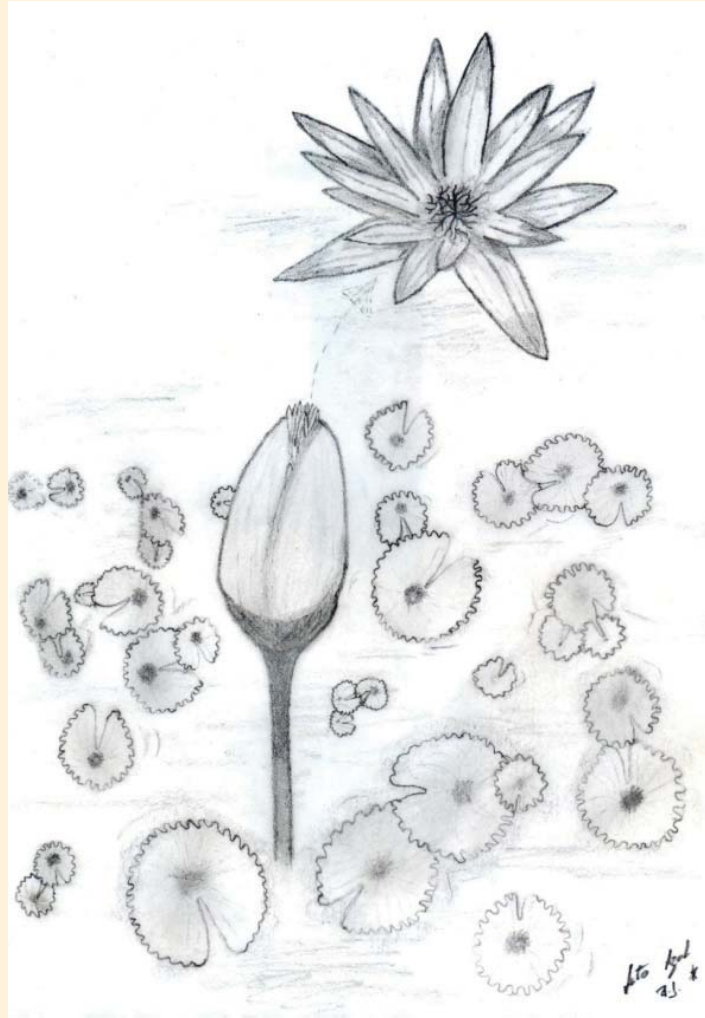
Poesía de Gabriela Mistral. En: <http://www.gabrielamistral.uchile.cl>

Poemas de Pable Neruda. En: http://www.poesi.as/Pablo_Neruda.htm

Sábato, Ernesto. 1945. *Uno y el Universo*. Seix Barral. 160pp.

El Reto de la Gestión Ambiental ante la preservación del Arte

*¡Oh! mar donde los desesperados pueden dormir
arrullados por explosiones impasibles
alfabeto del vértigo paisaje diluido que los muros envisten
las gaviotas y la espuma de los peces son tu primavera
la furia es una pirámide verde
una resurrección del fuego más agudo tu clima
tu mejor huella sería un caracol
caminando con pasos de niño el desierto.*

ROQUE DALTON

Pablo Riesco- El Kalaka, Algunos quieren ser pájaros.

Materia Orgánica Fresca: Una Obra de Arte.

MAYANÍN GONZÁLEZ

Los árboles ¿serán acaso solidarios?

MARIO BENEDETTI

La naturaleza constantemente está ciclando materia y energía como producto de la dinámica ecológica. Un árbol al perder sus hojas que caen en el suelo donde están sus raíces, se descompone y sus nutrientes químicos pasan a formar parte de ese suelo que nutre y alimenta a ese árbol. Un organismo vivo, una vez que muere, comienza también su descomposición química para alimentar a otros seres vivos.

Todo resto orgánico puede ser utilizado también por el ser humano para expresar su mundo interno. Un ejercicio creativo es hacer una obra artística con restos de materia orgánica vegetal. Para esto se necesita una hoja de papel bond tamaño carta, pero preferiblemente que se use papel hecho por los propios participantes, pega natural o goma arábica y los restos de hojas, semillas, flores, ramas de plantas, partes de corteza, o partes de musgos o líquenes.

Cabe señalar que no deben arrancar de la planta ninguna parte, solo se debe utilizar restos desprendidos previamente por la planta.

La obra se construye en el mismo sitio donde se recogen los restos orgánicos. Cada participante debe generar una obra creativa vinculada con el ambiente, la ecología y el arte. También cada obra debe llevar los datos básicos: nombre de la obra, autor, lugar y fecha, descripción de la obra en un pequeño rectángulo colocado en una de las es-

Hojarasca en luz, 2011. Dayana Ortíz.
Pastel sobre cartulina.

Afiches Ecológico de Arte y Ecología, 2007.

quinas de la hoja. Para cerrar la actividad y una vez que hayan terminado la obra, cada participante expone su obra.

Otra forma de hacer la actividad más colectiva es hacer grupos y hacer la obra colectiva usando un pliego completo de papel bond.

*Todo resto orgánico puede ser utilizado
por el ser humano para expresar su mundo interior*

Entre todos los miembros del equipo van construyendo su obra, discutiendo el tema, lo que quieren expresar en colectivo y la organización de la recolección de los restos orgánicos a utilizar. Al final, la discusión grupal será basada en la percepción de cada integrante de equipo.

*Antes que te derribe, olmo del Duero,
con su hacha el leñador, y el carpintero
te convierta en melena de campana,
lanza de carro o yugo de carreta;
antes que rojo en el hogar, mañana,
ardas de alguna mísera caseta,
al borde de un camino;
antes que te descuaje un torbellino
y tronche el soplo de las sierras blancas;
antes que el río hasta la mar te empuje
por valles y barrancas,
olmo, quiero anotar en mi cartera
la gracia de tu rama verdecida.
Mi corazón espera
también, hacia la luz y hacia la vida,
otro milagro de la primavera.*

ANTONIO MACHADO

Vicente Rodríguez Bonachea, "El Paseo".

“Creo que una hoja de hierba es tan perfecta como la jornada sideral de las estrellas, y una hormiga, un grano de arena y los huevos del abadejo son perfectos también.

El sapo es una obra maestra de Dios y las zarzamoras podrían adornar los salones de la gloria.

El tendón más pequeño de mis manos avergüenza a toda maquinaria moderna, una vaca paciendo con la cabeza doblada supera en belleza a todas las estatuas, y un ratón es milagro suficiente para convertir a seis trillones de infieles.”

WALT WHITMAN

Engranaje, 2011. Dayana Ortiz.
Pastel sobre cartulina.

Música y Ecología:

El uso de la Música como Herramienta Didáctica en Programas de Educación Ambiental.

DAYANA ORTÍZ

*La Era está pariendo un corazón no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo
pues se cae el porvenir*

SILVIO RODRÍGUEZ.

La Ecología (Lat. Oikos, logos), vista en esencia como el estudio de la casa, entendiéndose esta última como el planeta que habitamos y del cual formamos parte, no ha escapado de la visión fragmentada que han tomado las ciencias en la actualidad.

A pesar de estar sustentada en el estudio de las interacciones existentes entre todos los elementos del sistema ambiental, el enfoque de la ecología tiende a alejarse de una concepción integral bien sea, en su forma más extrema por un abordaje tecnicista desligado de la conciencia social, o bien por tendencias conservacionistas de mercado que, por su carácter ligero y comercial no ahondan en la profundización de una verdadera conciencia ecológica.

Lo anterior ha dejado como legado una escasa noción de la gran responsabilidad ecológica de los sujetos sociales y, por ende, del colectivo en nuestras poblaciones, sobre todo en las grandes ciudades a escala tanto local como mundial.

Los estudios ambientales en el ámbito ecológico articulados con procesos de educación ambiental como medida preventiva y mitigante de los problemas ambientales, deben ser imprescindibles en todos los ámbitos de formación de un nuevo sistema social, en donde cada uno de los individuos se asuma como parte protagónica del ambiente, visto en un contexto integral, tanto en su dimensión natural, social y política.

Sin embargo, en la mayoría de los programas básicos de ecología para la educación Ambiental, generalmente se siguen usando estrategias educativas que parten del manejo de un lenguaje técnico reproductor del sistema educativo tradicional imperante, el cual requiere de una formación previa especializada en las ciencias naturales y sociales por parte de los participantes. Esto ha dificultado la implementación de programas populares de educación ambiental de fácil acceso y profundo y amplio alcance efectivo a la mayoría de la población.

Pero, ¿Cómo desarrollar programas integrales de educación ambiental desde un ámbito innovador que se extiendan a toda la educación popular?

En la Universidad Bolivariana de Venezuela, específicamente en el programa de formación de Grado de Gestión Ambiental, se han venido desarrollando Programas Educativos que incursionan en otros tipos de estrategias metodológicas de enseñanza de las ciencias naturales aplicadas, en especial de la ecología para la educación ambiental.

Uno de estos programas corresponde al de la unidad curricular arte y ecología, en el que se integran los procesos artísticos y ecológicos como parte de un mismo origen creativo: *“El Arte y la Ecología vistos como expresión humana, presentan un origen estrechamente vinculado: la acción creativa que parte de la relación humano-naturaleza”*.

Al respecto, León (1998), en su ensayo llamado *“Un Mismo Manantial”*, plantea que *“más allá de la aparente dicotomía, hay una importante raíz común entre las ciencias y las artes (en-*

... se ha rescatado la noción de cultura como reconocimiento de origen en la generación de espacios reflexivos en relación a la sensibilización ecológica de los participantes...

tendidas estas del modo más amplio, que incluye la literatura). Se trata de que ambas son actividades creativas, que producen mundo, que dan origen a nuevas presencias (las teorías científicas, las obras de arte), intangibles pero radiantes, por más evanescente que sea su materialidad’.

Con base en este principio, en el contexto de la aplicación práctica de los contenidos programáticos de “Arte y Ecología”, se ha rescatado la noción de cultura como reconocimiento de origen en la generación de espacios reflexivos en relación a la sensibilización ecológica de los participantes en la unidad curricular.

Desde estos espacios se han usado diversas expresiones artísticas como herramientas didácticas dentro de los procesos de educación ambiental. Así, a través del lenguaje artístico, en gran medida más accesible a la mayoría de la población que la terminología técnica academicista, la aproximación a la ecología en el fortalecimiento de la conciencia ecológica, ha generado excelentes resultados en su aplicación con los actores universitarios y en las comunidades a donde se han extendido estas experiencias.

Dentro de las expresiones artísticas empleadas en las experiencias relacionadas con la sensibilización ecológica, como proceso esencial en la educación ambiental, la música ha sido una de las más importantes. Esto se debe a que el lenguaje y la expresión musical han constituido culturalmente uno de los legados creativos más directos de la historia de la humanidad.

En este sentido, la naturaleza ha inspirado la creación musical desde el origen de la especie humana hasta la actualidad. Los elementos naturales como parte de un todo ambiental, están presentes en la mayoría de los géneros y tendencias musicales, bien sea en imitaciones de sonidos de la naturaleza o como elementos metafóricos dentro de las letras de las canciones.

Los primeros instrumentos musicales surgieron como producto de esa necesidad esencial de representar, imitar y comprender los sonidos de la naturaleza, bien sea para

cazar, como medio de comunicación a largas distancias y más tarde, como forma de expresión y contacto con la naturaleza interna del individuo.

Asimismo, la creación musical provee un testimonio de los procesos culturales de nuestros pueblos, por lo que el rescate del acervo musical de las regiones en donde se implementen las estrategias educativas aquí propuestas, fortalece la recuperación de la identidad cultural en simultaneidad con el proceso de sensibilización ecológica como parte de una formación integral.

De esta manera, en la unidad curricular de arte y ecología en la Universidad Bolivariana de Venezuela, con el empleo de herramientas didácticas musicales se han propiciado diálogos de saberes en relación a temas ambientales asociados a varias unidades curriculares de carácter técnico del PFG, consolidándose dentro de experiencias reflexivas avances importantes en cuanto a la visión integral de las dimensiones ambientales dentro de los procesos de Educación Ambiental.

En este sentido, una manera sencilla de propiciar este tipo de experiencias de sensibilización ecológica en relación al uso de la música como herramienta didáctica en Programas de Educación Ambiental, consiste en consolidar espacios colectivos de reflexión en torno a un repertorio musical que conlleve a temas ambientales de interés a manejar con los contenidos programáticos a discutir en las sesiones de encuentro.

Es importante señalar que este tipo de dinámicas pueden llevarse a cabo en espacios convencionales de encuentros: aulas de clases, casas comunales, escuelas en las comunidades, salas comunitarias; así como también en diversos espacios abiertos: parques, plazas, etc.

Así, una vez seleccionado el repertorio de temas musicales a trabajar, el cual puede escogerse en colectivo, comienzan a abordarse cada una de las piezas de manera que

...la naturaleza ha inspirado la creación musical desde el origen de la especie humana hasta la actualidad...

puedan distinguirse detalladamente su contenido en cuanto a música, letra y composición. De igual forma, se aborda el autor, género, tendencia musical, país de origen y proceso histórico asociado a cada uno de los temas escuchados.

De esta manera, se comienza un diálogo de saberes, en el cual cada participante narra lo percibido en cada uno de los temas en relación a la opinión de los otros participantes. En este punto, el facilitador debe ir tomando nota de todos aquellos elementos asociados al sistema ambiental que surjan en cada una de las reflexiones, de manera que, a modo de lluvia de ideas, mapas mentales o con alguna otra estrategia metodológica, se evidencien todos los elementos e interacciones del ambiente insertos en el tema de estudio.

Así, a medida que van aclarándose los procesos referidos en las diversas canciones, en relación a la percepción de cada participante y su relación con los temas ambientales planteados, pueden irse introduciendo por asociación, cada una de las denominaciones técnicas correspondientes a dichos procesos. De esta manera se van construyendo de forma colectiva nuevos conceptos de modo accesible desde un enfoque integral.

Este tipo de dinámica también puede contar con la participación de músicos en vivo que interpreten las piezas o cultores populares que puedan fortalecer el debate de ideas, propiciando así la apertura del espacio universitario hacia el intercambio con otros ámbitos culturales del saber.

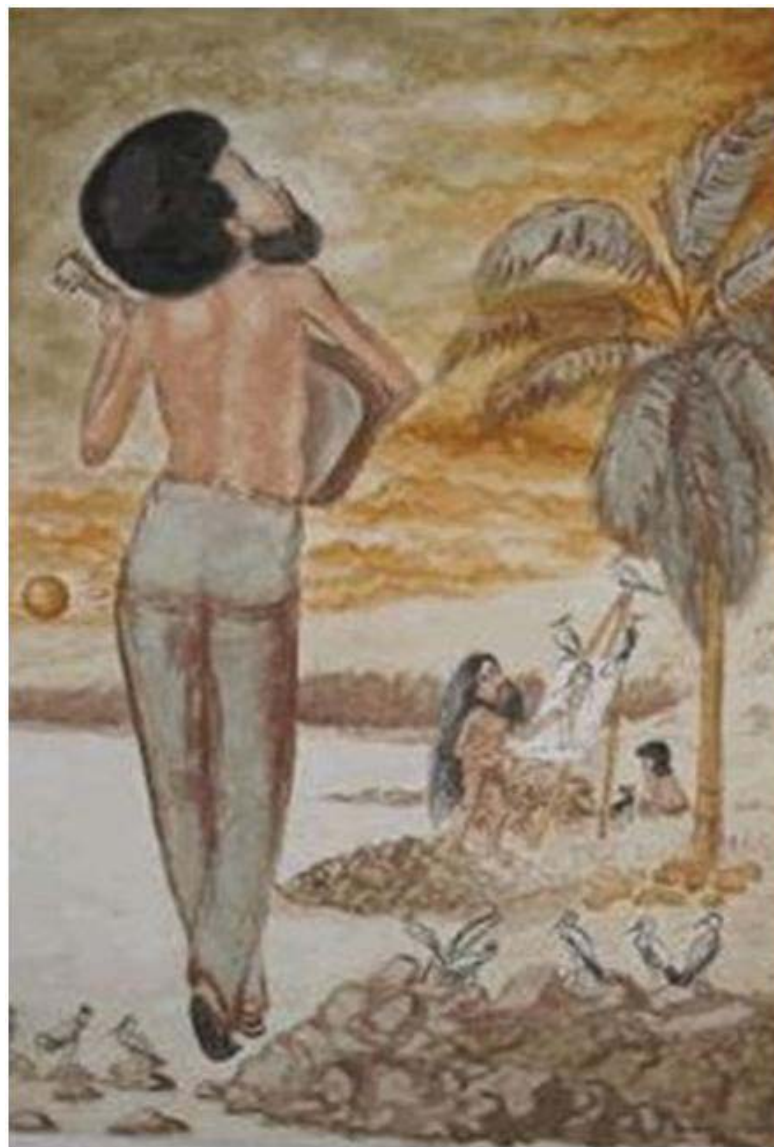
Por último, cada participante, puede llevar a concreción el proceso experimentado en un ensayo síntesis en el que se develen las asociaciones encontradas en la actividad práctica y su relación con los temas ambientales abordados en la sesión.

*“¡Pare, primo, la canoa!
que me parece que llora
la Chinita allá en la orilla
que no es una pesadilla
despierto tú puedes ver
que somos nosotros los
que lo están matando,
Sí ¡qué molleja primo
tan cristalino que estaba
el lago ayer!
no es el palafito
lo que está matando
todo lo que hay en él...”*

Coquivacoa. ALÍ PRIMERA

*Mi infancia que tenía más colores que los
de un poeta de provincia en su provincia,
no distinguía las aguas, todas eran iguales.*

WILLIAM OSUNA

Mariano Arismendi, "Reverón Titiritero".

Alí Primera, Música Necesaria en la Educación Ambiental.

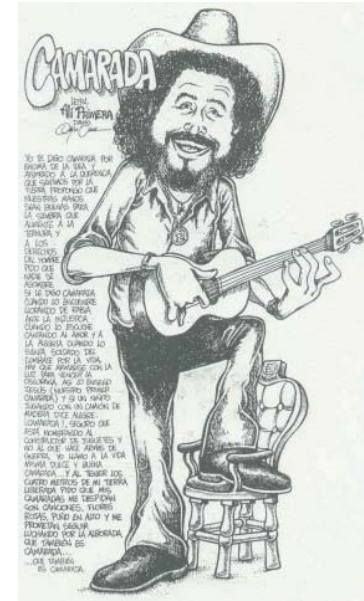
EGLEÉ CASANOVA

Alí Primera, tu canto nos guía como un faro de luz, tu canto se ondea con la bandera de mi patria., se ondea con el amarillo, que significa sabiduría del pueblo, se ondea con el azul, voluntad de la espada de Bolívar para la acción Emancipadora, se ondea con el rojo, amor solidario que se pinta a pueblo en la lucha adentro, para transformar el planeta.

La música de Alí Primera es hoy el canto de un pueblo, ya que promovió el despertar de una conciencia crítica de la realidad a partir de su fusil, la canción necesaria, y como decía Alí, “Tal vez no llegue a dirigir los batallones pero ayudará a formarlos”. Es aquí cuando la canción necesaria tiene todas las formas que tienen los pueblos y todas las formas que tienen los seres humanos de pensar y de tener criterio.

Alí fue un artista creador y militante revolucionario de ideas que develaban el momento político que vivía el país, con el denominado “Pacto de Puntofijo”, inscrito en una racionalidad económica y tecnocrática de explotación al ser humano y la naturaleza, sostenido en un modelo de desarrollo neoliberal.

Es a partir de su conciencia y su amor por el pueblo, que encontramos al Alí revolu-

cionario, Alí cantor, Alí poeta, Alí educador, en sí, al Alí ser humano, hijo de tierras corianas, pintadas de semerucos y cardonales, forjador de una gran sensibilidad humana hacia lo cotidiano del ambiente y su cultura venezolana.

Su niñez trascurrió entre campesinos y pescadores de su comunidad, formado en el sentir del trabajador; de esta manera, Alí comienza su lucha revolucionaria desde la música nacida en los senderos y calles de nuestros campos y barrios de Venezuela, sembrando de esta manera semillas de amor y emancipación en el corazón del pueblo, en especial en los jóvenes y niños que hoy despiertan escribiendo la historia de un pueblo bravo.

Hoy en día, se reconoce en este proceso político e histórico que se vive en el país, la siembra de las ideas revolucionarias de Alí Primera, que acompañan y orientan la educación de nuestro pueblo, siendo la Universidad Bolivariana de Venezuela, un espacio de interacción socioacadémica y político que promueve el despertar de una conciencia social, fomentando un pensamiento de reflexión y acción crítica transformadora de la realidad, que cuestiona y desmonta la fragmentación, cosificación, utilitarismo y homogenización del saber que ha impuesto el sistema capitalista.

La Universidad Bolivariana de Venezuela, casa que reconoce los diversos saberes, se integra a la realidad venezolana a través de una investigación de reflexión y acción participativa en y con las comunidades, construyendo así, en colectivo un conocimiento emancipatorio desde la diversidad cultural para la transformación de la realidad.

“Dijo el pueblo en su dialogo con los arboles y los pájaros. No por cantar debemos eludir el hermoso deber de estar presentes en la definitiva barricada...” La paraulata es pequeña y se enfrenta al chirigüare...”

Alí Primera
Cuando Nombro la Poesía, 1979

Es a partir de la música necesaria de este cantautor venezolano bolivariano que encontramos en sus canciones y poesías, elementos que impulsan un proceso de reflexión y conciencia crítica del pueblo. Es así como sus versos expresan una profunda sensibilidad humana en el marco de un lenguaje sociocultural y ambiental.

*A Puerto Ayacucho / no le queda na
De lo que tenía / Mucho tiempo atrás
Del oro ni el polvo / Tucanes no hay
Pues sin pasaporte / Han viajado ya.
Ya el Piaroa no es el dueño
Del valle Guanay.
Y los peces de colores/ En mayami están...*

*Alí Primera,
La Humareda*

Alí a través de su canto denunció en esa época la problemática ambiental, que aún permanece hoy en día, a causa de un modelo hegemónico y depredador de la naturaleza, que pretende destruir la diversidad biológica y cultural de un pueblo por medio de proyectos desarrollistas como en el caso del macroproyecto del Cerro Galicia en Falcón, la explotación petrolera del lago de Maracaibo, y proyectos en la Laguna de Tacarigua, en el pueblo de Oricao, la Mesa de Guanipa y la Puerta, entre otros.

*¡Pare, primo la canoa!
que me parece que llora
la Chinita allá en la orilla
que no es una pesadilla
despierto tú puedes ver
que somos nosotros los
que lo están matando, si
¡qué molleja primo
tan cristalino que estaba
el lago ayer!
no es palafito lo que está matando
todo lo que hay en él
¡Pare, primo, la canoa!
Que me parece que llora
El pescador allá en la orilla
si le matan la semilla
¿quién la vida le dará?
no hay flores en la ribera*

*solo peces muertos hay
¡qué molleja primo
tan cristalino que estaba
el lago ayer!
no es palafito lo que está matando
todo lo que hay en él
La guitarra enamorada de Armando
Llorando su cocotero
Cuando en la rada se puso negro el lago
Estando azulito el cielo
La inocencia no mata al pueblo
Pero tampoco lo salva
Lo salvará su conciencia
Y en eso me apuesto el alma...*

ALÍ PRIMERA
Con el sol a medio cielo, 1979.

Alí Primera defiende desde su propia existencia de vida, la condición humana del hombre y la mujer, por medio del arte popular que lucha por la emancipación del pueblo y rescata la identidad cultural y ambiental de nuestra patria.

Desde la música necesaria de Alí Primera, se puede realizar un trabajo de educación ambiental, que impulse procesos permanentes de reflexión crítica, que discuta, cuestione y revele significados, valores, relaciones sociales de explotación y contradicciones del modelo de desarrollo, que se sustenta en una racionalidad científica, económica y tecnológica alienante. Asimismo, una educación que promueva desde las comunidades saberes que sean creados y legitimados por ellas mismas para buscar soluciones a los problemas ambientales desde un pensamiento integrador, complejo y dinámico basado en la diversidad cultural.

A partir de las canciones de Alí Primera, el educador puede promover una discusión crítica en clase sobre la música necesaria para la educación ambiental. Para esto, se escoge un repertorio de la música de este cantautor. Luego se le presenta a los educandos en forma escrita, para que realicen primero una lectura de la canción e identifiquen en la composición de la misma, elementos naturales y socioculturales que develen las características del modelo dominante y explotador de la naturaleza y el ser humano. Así mismo, se les coloca la música para que la escuchen; finalizando de esta forma, con la participación del grupo el análisis crítico de cada letra en el contexto del momento histórico y político del país.

En un segundo momento del proceso educativo, y luego de una profunda reflexión de los educadores y educandos, el grupo se traslada a la comunidad en la que viven y llevan a cabo el proyecto comunitario, para continuar con la educación ambiental a través de una acción crítica transformadora de su realidad forjándose así, la formación de una conciencia crítica y ética.

Mural de Caracas. Fotografía de Ricardo Pérez de la Rionda.

En la comunidad, ya sea con la orientación del consejo comunal u otros grupos organizados, se puede realizar varias estrategias pedagógicas, de acuerdo a la creatividad potencial de la comunidad. Entre ellas, se pueden destacar los talleres participativos, conversatorios de carácter ideológico y político, la música necesaria, los murales, la poesía, la dramatización popular, cineforos, en relación a la vida y obra de Alí Primera.

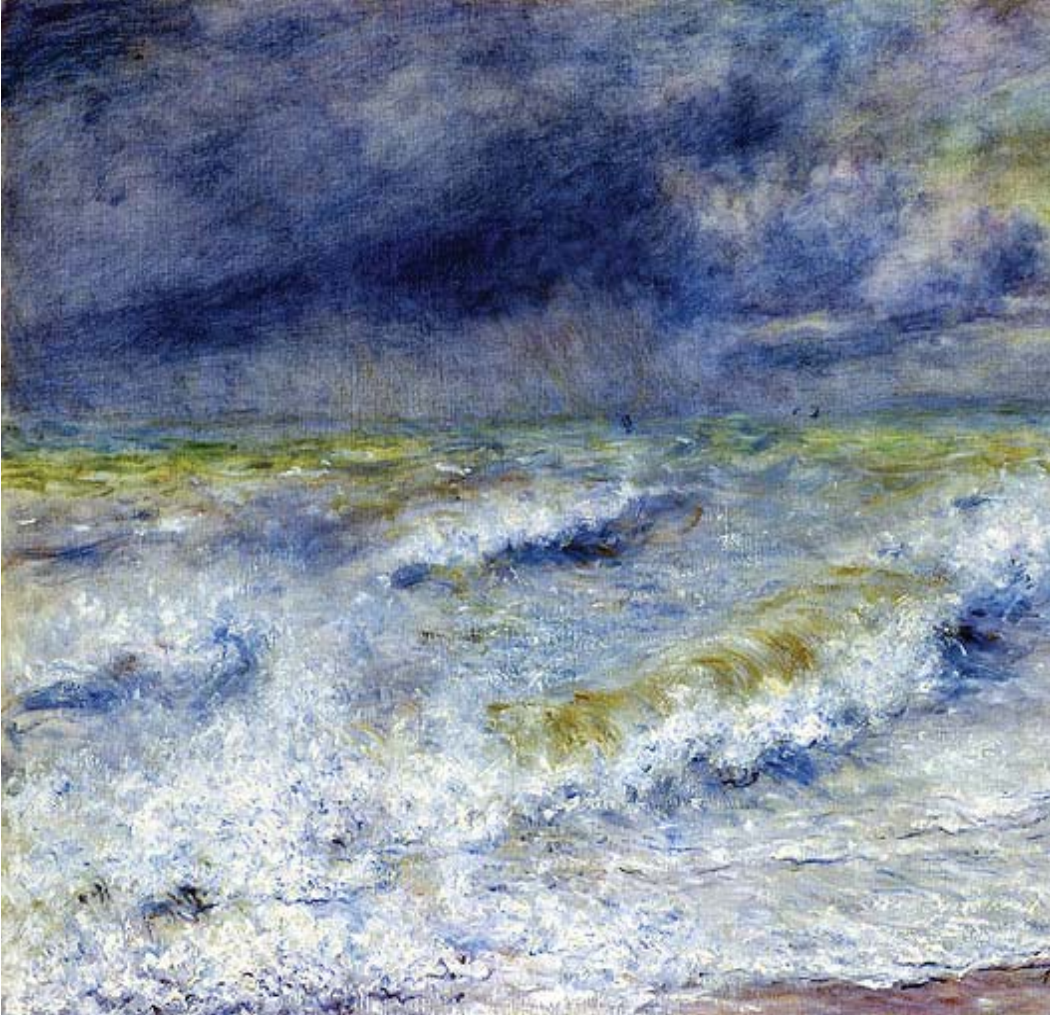
Alí decía: “la defensa de la ecología es la defensa de la vida misma. Los cantores populares pretenden hacer una canción de combate, por la defensa del medio donde el hombre vive y sueña”. En este sentido, a través de la cultura popular se puede rescatar la ecología y otros valores por la vida, haciendo un llamado al pueblo para que reaccionen ante situaciones ambientales.

“Que mi canto no se pierda.”

Alí Primera

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Castillo, Andrés y Marroquí, Grisel. (s.f). *Alí Primera: a quemarropa*. Editorial Febrero Rebelde. Caracas.

Auguste Renoir, "La Ola".

*¿ Dónde escuchar la música del agua detenida?
Las olas nunca pierden la insistencia
y los ríos estiran su risa descreída,
como serpientes de energía dulce
que reptan sin saber a quién envenenar.
Las cascadas se arrojan sin recelo
al fracaso incansante, al futuro fallido,
reiteran el desmayo, la costumbre de abismo,
sin preparar el salto ni perder el aliento".*

JESÚS ALBERTO LEÓN

Diverso II, 2011. Dayana Ortíz. Pastel sobre cartulina.

Los Museos como espacios de encuentro con saberes ecológicos

DAYANA ORTÍZ

“Cuáles son las expresiones del espíritu; si el espíritu lo concibiéramos como un ente físico, que no lo es, pero si lo concebimos como tal... cómo se refleja el espíritu, como una lámpara, se refleja a través del arte.”

HUGO CHÁVEZ

La Galería de Arte Nacional (GAN), el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), el Museo de Ciencias y el Museo de Bellas Artes de Caracas han sido escenarios propicios para intercambios de saberes entre estudiantes y actores de las diversas comunidades organizadas en varias Unidades Curriculares (U.C.) del Programa de Formación de Grado de Gestión Ambiental de la Universidad Bolivariana de Venezuela relacionadas con la ecología como eje teórico, a saber: Bases ecológicas de los sistemas ambientales, biodiversidad y sociodiversidad y arte y ecología.

En este sentido, los museos han propiciado espacios adecuados para el estudio de la relación de conceptos fundamentales dentro de la articulación del arte y la ecología como medios expresivos en la comprensión del ambiente, en donde se han manejado contenidos del Programa de la U. C. de arte y ecología como: la naturaleza y el ambiente en el arte: revisión histórica, principales representantes en diversos ámbitos, revisión de artistas venezolanos, la visión ecológica del artista respecto a la clasificación de las artes: nociones del arte contemporáneo en cuanto a la relación arte-naturaleza y Naturaleza y expresión artística popular.

Asimismo, se han rescatado elementos importantes dentro de las expresiones plásticas para la comprensión de contenidos de Bases Ecológicas de los Sistemas Ambientales, especialmente en cuanto a los Sistemas Ambientales acuáticos y terrestres se refiere, en donde las mismas pinturas, evidencian registros históricos y sociales del paisaje desde la mirada integrada de los artistas, como por ejemplo Manuel Cabré o Armando Reverón, en relación a los elementos ambientales, lo que ha conllevado a un encuentro sensible con dichos elementos por parte de los participantes en estos encuentros.

El estudio de los elementos de la Biodiversidad, la Sociodiversidad, así como también un rescate de la visión de la naturaleza en diferentes culturas desde sus orígenes hasta la actualidad, el surgimiento de las artes y las ciencias dentro del enfoque integral de los primeros naturalistas y la necesidad de los grupos humanos de representar, explicar y comprender la naturaleza, son otros de los contenidos que se han viabilizado en los museos.

*...la necesidad de los grupos
humanos de representar, explicar y
comprender la naturaleza, son
otros de los contenidos que se han
visibilizados en los museos*

También otros contenidos como la relación existente entre las Ciencias Naturales y las Artes se han podido desarrollar con gran facilidad didáctica en los espacios de los museos, logrando un acercamiento sensible a la matemática, física, química, geología, biología mediante obras de artes en las que se evidencian principios asociados a estas ciencias básicas. Por ejemplo, artistas como Jesús Soto y Carlos Cruz Diez, representan un buen enlace a los principios cinéticos y geométricos de la física y la matemática que llevan implícitos sus obras.

Estudiantes del PFG Gestión Ambiental, Sede Caracas, Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, 2007.

Estudiantes del PFG Gestión Ambiental, Sede Caracas, Museo de Ciencias, 2009.

Estudiantes del PFG Gestión Ambiental, Sede Caracas, Galería de Arte Nacional, 2009.

La importancia de los museos como espacios de encuentro con los saberes ecológicos, científicos y ambientales en conjunción con los saberes sociales y culturales mediante el lenguaje sensible de las expresiones artísticas, nos deja una experiencia que conduce a una poderosa transformación humana, que nos sumerge entonces en procesos educativos integrales, que conllevan a los sujetos participantes a concebirse a sí mismos y a los otros desde otro estado de conciencia social.

La mirada integrada del Arte y las Ciencias como procesos creativos humanos, nos conduce entonces a reflexiones emancipadoras de la naturaleza humana, cuya trascendencia se ve reflejada en la fuerza espiritual que impulsa las transformaciones sociales que hoy vemos en la Patria Venezolana hacia una nueva ética socialista para Suprema Felicidad Social como único objetivo posible a alcanzar.

Así, y en este sentido Hugo Chávez en sus palabras de inauguración de la nueva Galería de Arte Nacional en 2009, nos deja las siguientes reflexiones:

“...en alguna parte incrusté un pensamiento de José Martí, aquel que dice algo así como esto, “el verdadero problema de la independencia era...” —Se refería él a los procesos de independencia del siglo XIX, por supuesto—. “El verdadero problema de la independencia era el cambio de espíritu, no el cambio de forma”. Y eso, perfectamente y necesariamente, inevitablemente, tenemos que traerlo del pasado al presente que hoy vivimos, el verdadero problema de nuestra independencia es y será, no los cambios de forma sino el cambio de espíritu.”

“Ahora, hay que meterle tanta fuerza, hay que inyectarle, para que esa posibilidad de cambio histórico, verdadero —como decía Martí—; para que solucionemos el verdadero problema del cambio histórico, el cambio de espíritu. Para que eso ocurra hay que inyectar mucha fuerza espiritual, no es dinero, ni cambio de forma, inaugurar la sede; ¡cómo no!, eso es muy importante, pero es la inyección espiritual. Y, bueno, estamos hablando del arte. Cuáles son las expresiones del espíritu; si el espíritu lo concibiéramos como un ente físico, que no lo es, pero si lo concebimos como, como se refleja el espíritu,

como una lámpara se refleja a través del arte.”

Abí estábamos con este tenor italiano que está por Venezuela, Andrea Bocelli... Y estábamos hablando de eso, de lo que la música, cómo la música es un florecimiento del espíritu, es decir, viene del espíritu y va hacia el espíritu, sale de los valores más profundos del ser humano y va hacia el ser humano.

Como decía Cristo: “El Alfa y el Omega”, el comienzo y el fin, la causa y el efecto. Por tanto, uno de los factores fundamentales para que solucionemos el problema verdadero, martiano y nuestro, es el impulso en todas sus vertientes del arte, de la cultura. Y hay un patrimonio en Venezuela y en América Latina inconmensurable.”

EXPERIENCIA PRÁCTICA:

Tema 1: El Arte y la Ecología: medios expresivos en la comprensión del Ambiente.

Contenido:

- Los sentidos y los sentimientos como puertas de percepción del ambiente interno y externo visto como parte de un gradiente de matices continuos en la naturaleza: importancia de la observación como primer proceso asociado a la creación artística y científica.
- Encuentro con los elementos naturales creativos: formas, texturas, colores, olores, sonidos, sus transformaciones y simbolismos. Elementos naturales asociados al arte: geometría de la naturaleza, ramificaciones de las plantas, formas de las hojas, raíces y frutos, dispersión de la luz en la vegetación, forma de las constelaciones, textura y forma de las rocas, el fuego, el agua, formas animales, etcétera.

Estudiantes del PFG Gestión Ambiental, Sede Caracas, Galería de Arte Nacional, 2009.

Estudiantes del PFG Gestión Ambiental, Sede Caracas, Galería de Arte Nacional, 2009.

Armando Reverón, Venezuela.

Parque Los Caobos. Caracas.

- La visión ecológica del artista respecto a la clasificación de las artes: nociones del arte contemporáneo en cuanto a la relación arte-naturaleza.

EXPERIENCIA DE CAMPO:

Visita al Parque Los Caobos, Galería de Arte Nacional y Museo de Bellas Artes. Bellas Artes, Caracas.

Actividades:

1) Parque Los Caobos:

En primer lugar, al llegar al parque se realizarán varios ejercicios perceptivos en el que se apreciarán las relaciones de los elementos naturales creativos y la importancia de la observación como primer proceso asociado a la creación artística y científica. Además se discutirá acerca de los límites de la visión física en los procesos de sensibilización Ambiental.

Seguidamente, se establecerá una dinámica de contacto con los elementos naturales asociados al arte. Asimismo, el docente suministrará un material bibliográfico acerca de la geometría de la naturaleza, con el cual deberá realizarse una composición didáctica para la siguiente sesión de clase.

Por último se llevará a cabo una actividad basada en la visión ecológica del artista en cuanto a las nociones del arte contemporáneo y la relación arte-naturaleza con las esculturas del parque. Para ello se suministrará un material en el lugar de estudio y se darán las indicaciones correspondientes.

2) Galería de Arte Nacional y Museo de Bellas Artes:

En esta sesión de la práctica se realizará un recorrido por ambos museos con el fin de observar diversas expresiones artísticas en donde se evidencie la relación arte-naturaleza.

EVALUACIÓN:

El equipo participante en la actividad deberá realizar un informe creativo, dónde narre su experiencia con la actividad de campo acompañada de una reflexión al respecto. Además debe incluir aquellos reportes de las distintas actividades realizadas que él o la docente soliciten.

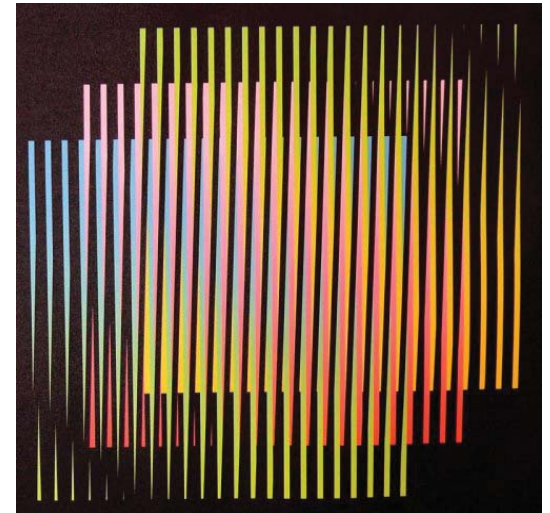
Guía elaborada por: Prof. Dayana Ortiz en Octubre de 2008.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Chávez, Hugo (2009). *Conversatorio del presidente Hugo Chávez con Intelectuales y artistas*. Nueva sede de la Galería de Arte Nacional, Bellas Artes. Caracas, Sábado, 25 de abril de 2009. En: <http://www.minci.gob.ve>

Museo de Bellas Artes. Caracas.

Carlos Cruz Diez, Venezuela.

Pablo Riesco- El Kalaka, Gaia.

*“No me niegues la sombra que da el río.
No me limites a una sola canción.
No me quites un mar que ha sido mío.
No me apartes mi estrella de pasión”.*

ANTONIO GUERRERO

Arte y Ecología en Reflexiones de los Estudiantes

LAMBERTYS BELISARIO

“Qué vivan los estudiantes, jardín de las alegrías! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría...”

VIOLETA PARRA

La Unidad Curricular Arte y Ecología representa la conjunción entre la ciencia y el Arte, es esa interrelación entre lo racional y lo creativo, que es esencial para poder relacionar las cosas y no ver los acontecimientos por separado”.

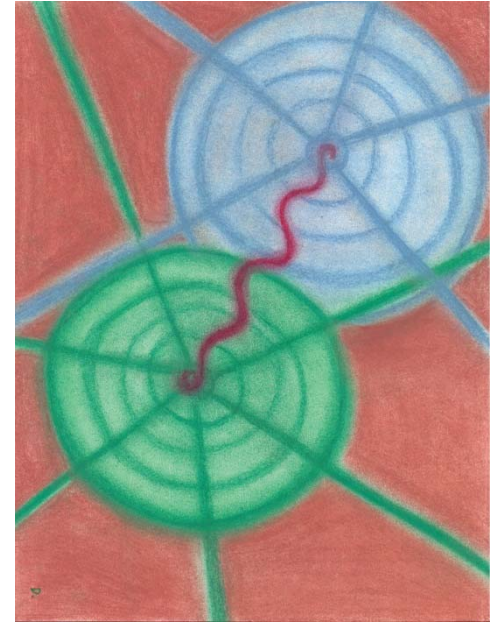
Ledezma Lucia (2008).

“El arte es una forma de expresar información, el arte añade más posibilidades para abstraer, conceptualizar y comunicar de las que permiten los lenguajes naturales o formas. Donde puede transmitir ideas o sentimientos, limitarse a producir un efecto estético o incluso expresar sensaciones que no sean explicables mediante el lenguaje”.

Edison Adrián

Felipe Luz Marina

Muñoz Johaderlin (Enero, 2008)

Reunión, 2011. Dayana Ortíz.
Pastel sobre cartulina.

I Exposición de Arte y Ecología UBV,
2007.

*El Arte añade más posibilidades para abstraer,
conceptualizar y comunicar de las que permiten
los lenguajes naturales o formas.*

“La filmación con temporizador (tan usada para mostrar la conversión de un capullo en flor) hace que una temporada transcurra en minutos, y un día en segundos, lo que resulta apropiado para revelar el breve ciclo vital de las criaturitas. Inmejorable en los aspectos técnicos, en Microcosmos se puede notar ese afán ilimitado por deslumbrar al público con analogías como aquella que presenta a un escarabajo como un obrero de la construcción, a dos caracoles como amantes o a una caravana de orugas como un convoy heroico, y que con el correr del metraje puede llegar a empalagar”

Echezuría Enumar (2008)

“Esta Unidad Curricular considero que permitió al colectivo desatarse de las cadenas impuestas por la educación bancarias ya que esta unidad se convirtió en un espacio de libertad para que aflorara la expresión de nuestro ser y se desarrollaran nuestro potencial creador. En este sentido el aula cobró un nuevo significado, pues ya no era el espacio donde “se recibe el conocimiento” sino un espacio para la construcción, la movilización, la desecación y la participación”.

Mayora, Veruska (2008)

“El arte fotográfico expresa de manera directa cualquier cosa, lo que ves al instante, al momento o un poco más allá, lo digieres, lo interpretas, lo codificas. Naturaleza es creación, la creación es un arte”

Ledezma Lucía
Quintero Johana
Jirón Roberto (Diciembre, 2007)

Feliciano Carvalho, “Selva Blanca con Venao”.

*“El hambre se parece al hombre que el hambre mata.
El hombre se parece al árbol que el hombre mata.
Los árboles tienen brazos y las personas, ramas.
Cuerpos escuálidos, resecos: árboles hechos de huesos
y gentes hechas de nudos y raíces que se retuercen al sol.
Ni los árboles ni las personas tienen edad.
Todos han nacido hace miles de años,
Quién sabe cuántos,
y están de pie, inexplicablemente de pie,
bajo el cielo que los desampara”.*

EDUARDO GALEANO

Ab-origen, 2011. Dayana Ortiz. Pastel sobre Cartulina.

Talleres Artísticos: Encuentro con los elementos ecológicos

DAYANA ORTÍZ

Siendo muy difícil apreciar dónde termina el arte y principia la ciencia, si su inclinación lo decide a aprender algún arte u oficio yo lo celebraré...

SIMÓN BOLÍVAR.

La Unidad Curricular Arte y Ecología del Programa de Formación de Grado de Gestión Ambiental de la Universidad Bolivariana de Venezuela, ha trascendido los espacios tradicionales de formación académica en el área ambiental a través de diversos talleres en donde se han llevado a cabo cine-foros, pintura mural, improvisaciones teatrales, reciclaje y origami, cerámica, muestras artesanales, proyección de documentales, programas en radios comunitarias, exposiciones, conciertos de música y recitales de poesía, los cuales han propiciado un encuentro con los saberes ecológicos desde otro enfoque integral de aproximación a la ecología evidenciando notablemente las estrechas relaciones entre las ciencias y el arte.

Así, las experiencias artísticas y científicas se han conjugado a manos de tanto científicos como artistas en un franco diálogo de saberes que ha fortalecido la concepción integral del ambiente en los programas de educación ambiental desarrollados en diversos espacios durante los últimos tres años de investigación.

Con la participación de cultores, artesanos, artistas plásticos, antropólogos, biólogos, funcionarios del Ministerio del Ambiente, músicos, poetas, en los espacios de arte y

ecología se han propiciado espacios reflexivos acerca de diversos contextos, miradas y realidades en las que se conjugan los saberes ambientales, que desde la experiencia concreta comunitaria, nos han remitido a un proceso de Educación Ambiental emancipador que rompe con los preceptos de la educación tradicional tecnicista.

La experiencia artística como otro modo de aproximación integral a los saberes ecológicos en la educación ambiental ha procurado espacios reflexivos y críticos en cuanto al acercamiento a la ecología como ciencia biológica. Los procesos educativos involucrados en este tipo de estrategias dinámicas han mostrado una gran vinculación de los participantes con los temas ecológicos desde una perspectiva sensible e integrada del ambiente.

Asimismo, los espacios de articulación entre la experiencia artística y científica nos han acercado a una comprensión más directa y profunda de los elementos científico-técnicos involucrados en los contenidos ecológicos de las unidades curriculares abordadas, los cuales, tratados de modo tradicional, presentan la mayoría de las veces, dificultades en su manejo por parte de los participantes.

El espacio universitario, visto desde esta concepción, ha propiciado entonces no solo el abordaje de temas científico-técnicos de un modo innovador, sino que además ha facilitado el encuentro de distintos actores protagónicos de las ciencias y las artes en sesiones que desdibujan la concepción del conocimiento disciplinar.

De esta manera, hemos podido evidenciar a partir de experiencias concretas, que en cuanto a educación ambiental se refiere, un proceso sensibilizador que involucre al sujeto participante en un rol protagónico e interactivo, permite un avance significativo en los logros de los programas educativos diseñados.

Por último, dejo la idea entonces, de que si los procesos educativos en el área ambiental no despiertan a ese ser social colectivo, crítico y reflexivo, no tendrá sentido ni alcance real alguno, el proceso formativo.

Talleres de Expresión Plástica con estudiantes de Gestión Ambiental, 2007.

Yaneth Albarrasín, Artesana del Edo. Carabobo. Arte y Ecología, 2007.

Talleres de Expresión Plástica. Artista Plástica Lingyi Trujillo (Dirección de Cultura UBV). Arte y Ecología, 2008.

Talleres de Arte Mural. Artista Luis Tovar (Dirección de Cultura UBV). Arte y Ecología, 2008.

Charly Salgado y Raúl Verdecia, Trovadores Cubanos de la Misión Cultura Corazón Adentro. Arte y Ecología, 2009

Taller de Origami y Reciclaje. Dirección de Educación Ambiental y Participación Comunitaria del Ministerio del Ambiente. Arte y Ecología, 2009.

Tamara Lías, Cultora y Ceramista del Edo. Aragua (Dirección de Cultura UBV). Arte y Ecología, 2008.

Lizardo Domínguez, Antropólogo. Arte y Ecología, 2008- 2009.

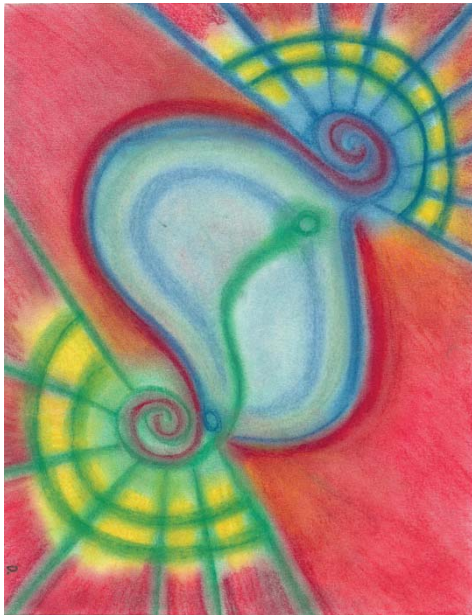

Lorenzo Calzadilla, "Paisaje Imaginario".

*“Al amanecer los pajaritos
criados por la aurora
interpretan la canción de la tierra.
Al amanecer la luna presta su aureola
al sol.
Al amanecer las estrellas del firmamento
dejan de ser la gran enramada de los
hombres
entonces el sendero se hace infinito.
Al amanecer renovamos la alianza con
Ma 'leiva
a prueba de sueños recientes.”*

Poesía Wayuu
(Recopilación José Angel
Fernández).

Amor, 2011. Dayana Ortiz.
Pastel sobre cartulina.

¿Y los cultores populares de mi comunidad?

MAYANÍN GONZÁLEZ

La cultura popular tiene amigos a montones, pero en ella se colean los zorros y camaleones...

Canto de Guaraña. UN SOLO PUEBLO.

El arte y la ecología se entremezclan con los saberes y tradiciones venezolanas. En lo local y apoyando el proyecto realizado por los participantes en diversas comunidades, es indispensable diagnosticar las fortalezas culturales de nuestra población.

En este sentido, se recomienda al participante realizar actividades junto con los cultores populares para su realce y reconocimiento local, regional y nacional e incentivar a los niños, niñas y adolescentes al despertar de habilidades creativas direccionadas a la cultura y fortalecimiento de valores ambientales, muchas veces desorientadas por antivalores.

Para el desarrollo comunitario hay varias estrategias a seguir, desde una obra de teatro, títeres, talleres de pintura, de reciclaje, murales, artesanía o promoción de exposiciones de cultores de la comunidad.

El participante, con sus habilidades y destrezas como fortalezas, podrá aplicar actividades que permitan integrar la educación ambiental a través del arte.

Para esto, se recomienda previamente hacer un plan de acción donde se tomen en cuenta el propósito de la actividad, las estrategias a seguir, los responsables de cada actividad propuesta y cronograma.

Es básico registrar con cámaras fotográficas, cámaras filmadoras o teléfonos celulares el desarrollo de las actividades para una posterior evaluación.

Llevar una planificación detallada de cada actividad propuesta, como por ejemplo guiones de las obras de teatro, descripción de lo que se realizará en cada taller también se hace imprescindible.

Dicha planificación puede incluirse en un programa o planificación dentro del proyecto, ejecutándose, viendo la integralidad entre la unidad curricular y este. Para la evaluación de la actividad los participantes pueden elaborar carteleras con la información recabada.

Taller de pintura infantil facilitado por ube-vistas en La Pastora, Caracas.

Exposición Comunitaria.

Comunidad de Lídice, Caracas.

Cartelera comunitaria.

DAYANA MARIELA ORTÍZ CASTILLO, nace en Caracas el 10 de Octubre de 1976. Licenciada en Biología mención Ecología en la Universidad Central de Venezuela siendo acreedora del Premio Mención Rendimiento Académico en el año 1999 y actualmente desarrolla su doctorado en Ciencias Ecológicas en dicha casa de estudios. Se desempeña como profesora Asistente desde el año 2005 en el PFG de Gestión Ambiental y en el Diplomado en Educación Ambiental para el Desarrollo Comunitario de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Es investigadora adscrita al Centro de Estudios Ambientales de la UBV en el área de Educación Ambiental orientada a procesos formativos en Arte y Ecología. A partir de 2007 ha participado en la concepción, diseño y coordinación de la Unidad Curricular Arte y Ecología la cual imparte hasta la actualidad. En paralelo a su formación científica ha participado en cursos y seminarios de música, artes escénicas y ha tenido una amplia formación en el canto coral. Asimismo, ha dado numerosas conferencias en el ámbito de Arte y Ecología en diversas instituciones a nivel nacional y ha participado en congresos internacionales con trabajos asociados a esta línea de investigación. Sus reflexiones han sido publicadas en la Revista Cultural Cubana de la Casa Editora Abril “El Caimán Barbudo” y en la actualidad incursiona de forma autodidacta en las Artes Plásticas.

EGLEÉ ELAINE CASANOVA GONZÁLEZ, nace en Caracas el 30 de Enero de 1973. Licenciada en Biología en la Universidad Central de Venezuela. Actualmente realiza el Doctorado en Ciencias Ecológicas en la UCV. Profesora fundadora Asistente de la Universidad Bolivariana de Venezuela, en pregrado en el Programa de Formación de Grado en Gestión Ambiental y Diplomado en Educación Ambiental para el Desarrollo Comunitario. Presenta experiencia en las artes escénicas y posee vocación en la poesía y fotografía ambiental. Investigadora del Centro de Estudios Ambientales en el área de Educación Ambiental, en el ámbito de integración de los aspectos ecológicos y artísticos en el proceso educativo. Ponente en Eventos de Educación Ambiental Nacionales e Internacionales.

LAMBERTYS MARGARITA BELISARIO SANTOYO, nació en un pueblito llamado San Pablo del Estado Anzoátegui, el 17 de septiembre de 1966. Licenciada en Biología, mención Tecnología de Alimentos; Licenciada en Educación, mención Biología; MSc en Tecnología de Alimentos; MSc en Geografía, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. Estudiante del Doctorado en Educación Ambiental de la UPEL-IPC. Ha participado en cursos de Indicadores Sensibilidad Ambiental, Naturaleza y Ecología en la Historia del Arte, como también en Artes del Fuego y artes escénicas, entre otras cosas, tiene experiencia en canto coral y ha bailado en agrupaciones de danzas tradicionales venezolanas y chilenas. Ha sido Ponente en Eventos de Educación Ambiental Nacionales e Internacionales. Experiencia docente a nivel de Educación Básica, Diversificada y Universitaria. En la actualidad es Profesora Asistente a Dedicación Exclusiva en la Universidad Bolivariana de Venezuela de pregrado en el PFG Gestión Ambiental y del Diplomado en Educación Ambiental.

MAYANÍN JOSEFINA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, nació en Caracas el 22 de noviembre de 1969. Profesora de Ciencias Naturales, mención Biología, de profesión y vocación. Asistente a Dedicación Exclusiva en la UBV, con experiencia educativa, ambiental y comunitaria en Proyecto en el PFG Gestión Ambiental y en la Unidad Curricular Arte y Ecología. Maestra en Ciencias, Mención Botánica en la UCV, en Geografía, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial en la Universidad de La Habana y Doctorante de Educación Ambiental en el IPC-UPEL. Su más reciente publicación se encuentra en la Revista Cielo de América con el título “Protección, Conservación y Sensibilización de los Bosques en Simón Bolívar y José Martí” Ponencias y participación en Eventos Nacionales e Internacionales en el área de la Educación Ambiental.

Arte y Ecología
Una Experiencia de Integración

Programa de Formación de Grado en Gestión Ambiental

AUTORAS

Dayana Ortíz

Egleé Casanova

Lambertys Belisario

Mayanín González

Caracas Bolivariana y Revolucionaria, noviembre 2012.

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE SABERES

Director General
JOSÉ GREGORIO LINARES

Coordinadora (E) de Ediciones y Publicaciones
TIBISAY RODRÍGUEZ

Supervisor Producción Creativa
LUIS LIMA HERNÁNDEZ

Supervisor del Taller de Impresos
RAFAEL ACEVEDO

Asistente Administrativa
MERCEDES BITRIAGO

Diseño y Diagramación
ARIADNNY ALVARADO / EDGAR SAYAGO

Técnico en Recursos Informáticos
NUBIA ANDRADE

Asistente de organización cultural
KARLY REQUENA

Facilitador en Asuntos Literarios
ALEXIS RAMOS

Fotolito
FREDDY QUIJADA

Impresión
HERNÁN ECHENIQUE/ CÉSAR VILLEGAS
IVÁN ZAPATA/ RICHARD ARMAS

Guillotina
ALCIDES GONZÁLEZ

Doblador
ROTGEN ACEVEDO

Encuadernación
ODALIS VILLARROEL/ ANA SEGOVIA / CARMEN ARAGORT

Distribución
YURI LUCKSI

Promoción de Lectura
HENRY OCHOA

*Este libro se terminó de
imprimir en los talleres de la
Universidad Bolivariana de
Venezuela durante el mes de
noviembre de 2012.
3000 ejemplares
Caracas, Venezuela*