

23
Lej

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS.

"CONEXIÓN AUDIOVISUAL DEL NIÑO AL ARTE"
EL AUDIOVISUAL COMO APOYO AL PROCESO CONDUCTIVO DEL NIÑO HACIA EL
RECONOCIMIENTO ESTÉTICO DE LA OBRA PICTÓRICA DE PIERO DELLA FRANCESCA.

TESIS QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADA EN COMUNICACIÓN GRÁFICA

Incluye un videocassette

PRESENTA:

GORETY SEGURA HERNÁNDEZ.

DIRECTOR DE TESIS: Lic. JUAN CARLOS MERCADO ALVARADO.
ASESOR DE TESIS: Lic. GERARDO GARCIA-LUNA MARTÍNEZ.

276074

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

MÉXICO, D. F., 1999.

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

DEDICATORIA

El hombre no se forja a sí mismo, es carne y estructura, es estruendo y serenidad de los demás. Es lucha contra el cobre del ocaso, es subsistencia del hombre por el hombre, es río que lleva en su pensamiento al mar.

A mi estructura es a quién dedico la presente tesis, a mis antepasados por su herencia de fuerza y lucha, a mi tierra y agua, mamá y papá, y a Penélope y Shirley hermandad de Luna y Sol.

AGRADECIMIENTOS

He de agradecer a Dios por la fortaleza que me brinda cada día, a la Universidad Nacional Autónoma de México, por haberme otorgado los elementos necesarios en mi formación ética y profesional. Y a mis amigos, por brindarme su amistad, apoyo y por compartir conmigo sus conocimientos.

INTRODUCCIÓN

LA IDENTIDAD DEL HOMBRE SE ESTABLECE MEDIANTE LA TRANSMISIÓN DE IDEAS Y LA DIFUSIÓN DE EXPERIENCIAS, LAS CUALES PERMITEN QUE EL SER HUMANO SE DESARROLLE CON MAYOR CONOCIMIENTO, LIBERTAD Y POR ENDE SEGURIDAD.

Através del tiempo se han desarrollado diferentes medios que cumplen con una función informativa. El arte es un canal de comunicación, plástico e histórico, es una conexión sensitiva entre el autor, la materia y el espectador.

El objetivo de esta tesis plantea que la imagen y el concepto del arte pueden ser conocidos y entendidos desde temprana edad mediante un discurso audiovisual que presente objetivamente las características de diferentes artistas, por supuesto atendiendo a las necesidades visuales, cognoscitivas y emocionales que se presenten de forma general en nuestra audiencia, en este caso niños de 9 a 12 años de edad aproximadamente.

Esta tesis es una propuesta, una opción al universo temático de aprendizaje mediante entretenimiento, el cual, enriquecerá el proceso cognositivo, perceptivo y creativo del niño.

La educación por el arte se presenta como una cuestión urgente y moderna por excelencia. No basta hacer que el hombre mire y oiga: hay que enseñarle, antes bien, a ver y a escuchar. Las condiciones y los medios han de utilizarse en función del enriquecimiento del hombre.

El promover el acercamiento y atracción a diferentes tendencias pictóricas en un público infantil obedece a que, en esta etapa, el hombre descubre, experimenta y aprenden lo que serán sus valores éticos y estéticos, es cierto que siempre estará en un constante proceso de aprendizaje, sin embargo la disposición a conocer y a expresarse con determinados gustos va marcando su evolución.

Conocer obras pictóricas es un punto de partida para aprender a OBSERVAR; el sentido de la vista permite una investigación atractiva, casi mágica en la que se puede reconocer de manera global las características físicas de su entorno como el color, el tamaño, la textura, etc; abriendo además, la posibilidad de tener un descanso visual y de reflexión de la imagen y de su concepto, además de ser una ventana a mundos presentes, pasados, futuros, e imaginarios.

La apreciación del arte es muy controvertida primero porque se cree que limita la libre experimentación de sensaciones. Pero es importante saber que si bien tiene un lenguaje universal, también tiene códigos que fueron contemplados para otro tiempo y lugar. Creo que se ha subestimado la enseñanza del arte, negando o rechazando así, el deleite que produce ver y sentir el arte. Por lo tanto deberemos preguntarnos ¿cuando será el momento de acercarnos al arte para conocerlo y disfrutarlo?.

Básicamente la propuesta será transmitida inicialmente a niños entre 9 y 12 años de edad, que tengan una educación artística en el nivel básico. Esta materia

es impartida en escuelas inscritas en el programa de enseñanzas artísticas que está bajo el auspicio del Instituto Nacional de Bellas Artes. He de señalar que esta asignatura acerca al niño a diferentes formas de representación plástica y de expresión; siendo la experimentación y el conocimiento el camino para ser creativo.

La emisión de un mensaje tiene diversos objetivos uno de ellos es el de transmitir conocimientos, por lo tanto estaremos hablando de comunicación educativa. La educación se apoya en diferentes formas de comunicación para poder motivar al niño a que se exprese, se sensibilice y adquiera conocimientos de una manera más sencilla, mediante la transmisión de información paralela a la que recibe como básica de acuerdo a un programa de estudios ya establecido, este tipo de educación es llamada integral, a la cual pertenece la educación artística. Así la pintura, el dibujo o alguna de las manifestaciones artísticas serán reflejo del desarrollo cognoscitivo, motriz y sensitivo, este proceso estimulará la observación como referente en la ubicación de espacio y de los elementos que le rodean.

En el capítulo 1 haremos una retrospectiva de los aspectos físicos y emotivos del niño con la finalidad de conocer su consecuente expresión gráfica y con relación a estos puntos encontrar elementos de identificación e interés del niño hacia el mensaje que se transmitirá.

Un mensaje implica la consideración de elementos gráficos y contextuales, el cual necesitará, un discurso audiovisual que refleje de una forma fiel y atractiva el mensaje para el nuevo receptor.

Los medios audiovisuales contienen elementos que ofrecen atracción al niño por su diseño en la imagen, en el color, además de la construcción misma del mensaje, el cual, busca proporcionarle un momento agradable.

La elección de éste medio parte del ahorro de tiempo y la fácil manipulación en su constante uso, además de permitir usar en su realización diferentes elementos que capturen la atención del espectador.

La cápsula consiste en presentar la obra de un artista sobresaliente dentro de la historia del arte, ahí, se explicarán de 3 de sus obras para poder ilustrar los elementos que lo caracterizan.

El artista que se presenta en esta propuesta es Piero della Francesca pintor renacentista de origen italiano. Esta elección podría parecer al azar, pero al conocer su obra nos podemos dar cuenta que es una opción para conocer el arte de carácter religioso sin ver imágenes sangrientas o dramáticas, que es uno de los motivos principales del rechazo del arte.

Otro aspecto que se toma en cuenta es la fortaleza y grandeza física de los personajes que serán relacionados, en su momento, con personajes fantásticos y poderosos, que es lo que admira y atrae al niño. Estas características físicas permiten establecer una relación entre las consideraciones afectivas que manifiesta el pintor en la asignación del tamaño de sus personajes y la jerarquía gráfica que hace el niño en los personajes de sus dibujos para poder explicar una superioridad afectiva. Es importante aclarar que no haremos un análisis matemático en perspectiva lo que haremos, es un análisis simbólico y temático para explicar su relación con el tamaño y forma de los personajes.

En el video se dará a conocer el renacimiento, etapa en la que se desarrolla nuestro primer personaje. El quattrocento es un periodo de gran importancia puesto que es continuidad y creación en el curso de la evolución social, económica y artística, que será mencionado en la cápsula como referencia cronológica.

La cápsula estará conformada por una marioneta que caracterizará al Duque de Urbino, la idea del discurso es que, el retrato que pinta Piero della Francesca de Federico de Montefeltro, Duque de Urbino tome vida a través de una marioneta que explicará 3 de las obras más representativas del pintor.

En cuanto a la música nos permitirá transportarnos a la época renacentista en la que se desarrolla la historia, además de reforzar en cada explicación el carácter emotivo de las pinturas.

La búsqueda de elementos como el guión literario, imagen y música se realiza bajo un análisis de metodología y lógica comunicacional, además de atender a la referencia académica, profesional y docente. En este último punto me apoyaron profesores normalistas y de educación artística con gran experiencia en la educación infantil, los cuales, compartieron conmigo sus experiencias docentes, además de haber consultado diversas referencias bibliográficas en desarrollo infantil y tomar un curso sobre el desarrollo psicológico del niño, de los 6 a los 12 años cuyo objetivo era ayudar al maestro a conocer el desarrollo infantil y favorecer su desarrollo psicológico a través de actividades acorde a su edad, con el propósito de fomentar en el niño el pensamiento creativo e intelectual.

Í N D I C E

Í N D I C E

INTRODUCCIÓN

..... CAPÍTULO 1

EL ARTE COMO PROCESO DE EXPRESIÓN

1. 1	DESARROLLO INFANTIL	19
1. 2	OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA	23
1. 3	CARACTERÍSTICAS DE LA EXPRESIÓN GRÁFICA	31
1. 4	APRECIACIÓN DEL ARTE	35
1. 5	EL RENACIMIENTO	41
1. 6	LA OBRA PICTÓRICA DE PIERO DELLA FRANCESCA	47
	1.6.1 FEDERICO DE MONTEFELTRO	51
	1.6.2 POLÍPTICO DE LA MISERICORDIA	52
	1.6.3 LA RESURRECCIÓN	53
	1.6.4 SAN MIGUEL ARCÁNGEL	55

..... CAPÍTULO 2

RETROSPECTIVA COMUNICACIONAL

2.1	ANATOMÍA COMUNICATIVA	59
2.2	RELACIÓN ENTRE PENSAMIENTO Y OBJETO	65
2.3	COMUNICACIÓN DIDÁCTICA	71
2.4	MEDIOS AUDIOVISUALES	75
	2.4.1 EL VIDEO EN LA EDUCACIÓN	81

..... CAPÍTULO 3

CONEXIÓN AUDIOVISUAL

3.1	DECODIFICACIÓN DE UNA PINTURA	89
3.2	GUIÓN DESCRIPTIVO	93
3.3	GUIÓN LITERARIO	97
3.4	STORY BOARD	101
	CONCLUSIONES	119
	GLOSARIO	123
	BIBLIOGRAFÍA	127

CAPÍTULO

UNO

EL ARTE COMO PROCESO DE EXPRESIÓN

DESARROLLO INFANTIL

1.1 EL DESARROLLO INFANTIL

EL PLANTEAMIENTO DE ESTA TESIS ES DAR A CONOCER A NIÑOS DE 9 A 12 AÑOS DE EDAD, LA OBRA PICTÓRICA DE PIERO DELLA FRANCESCA, PINTOR SOBRESALIENTE DEL ARTE RENACENTISTA.

Las edades en la que se transmitirá el mensaje fueron elegidas en base al proceso de investigación, asimilación y razonamiento que presentan los niños de estas edades sobre su entorno, así como en conocimientos de carácter universal.

EL objetivo primordial en este planteamiento es el de acercar al niño al análisis de conceptos, imágenes y hechos que sustentan, en este caso a una pintura, y que al incrementar su conocimiento permitirán desarrollar una personalidad analítica y creativa.

Una de las propuestas para relacionar a Piero Della Francesca con el niño es mediante el conocimiento de la expresión plástica infantil, así como los factores sensitivos y físicos que la provocan para poder encontrar elementos que lo identifiquen y atraigan a nuestro mensaje.

Un dibujo es el reflejo de sentimientos, capacidades intelectuales y físicas, de aptitudes perceptivas, creativas, y de tendencias estéticas creadas por un desarrollo social e individual.

El arte para el niño es un medio de expresión, aunque él no está consciente. Viktor Lowenfeld investiga la estrecha relación que existe entre el desarrollo infantil y la expresión artística. A continuación se presentan algunos de los factores que expone Lowenfeld en su investigación basada en algunos puntos de Piaget, y que, para efecto de esta tesis serán importantes conocer:

Desarrollo emocional o afectivo

La expresión artística es el espacio que el niño posee para vertir sus emociones. Puede lograr a través de ésta la compenetración significativa como desahogo emocional presentando una creación afectiva, emocionalmente libre y segura, bajo esta evolución creadora no tiene miedo a cometer errores al experimentar, de tal manera que no se inhibe por la crítica, a menos que su desarrollo gráfico no haya evolucionado con él.

Desarrollo cognocitivo

Este proceso se divide en dos :La primera etapa abarca de los cinco a los diez años de edad, aquí se distinguen como el niño maneja el concepto de masa, de peso y de volumen con las que inicia un proceso de clasificación.

Los niños descubren que hay reglas establecidas que gobiernan el mundo físico, y comienzan a buscar explicaciones para los fenómenos que observan.La

observación del niño se manifiesta en la presencia o ausencia de detalles en su trabajo. La ausencia de elementos no implica que el niño tenga deficiencias intelectuales, pueden existir otras razones como la limitación afectiva, la falta de interés en los temas o por la frustración de la poca habilidad en el manejo de materiales.

En la segunda etapa (de los once a los trece años de edad, el 5º y 6º grado), es donde los adolescentes comienzan a pensar en sus experiencias de manera abstracta. En este momento comienzan a manejar más de dos variantes al mismo tiempo, son capaces de generar hipótesis sobre acontecimientos en los que nunca han tenido experiencia. Además pueden usar la lógica **causa-efecto**, la conciencia de una acción gracias a lo cual prevee la consecuencia del hecho.

Desarrollo creador

La evolución infantil es un proceso de experimentación e interpretación. Cuando el niño dibuja o pinta está consciente de su actividad, más no de los resultados que de ella surgen; es así como se ejercita la destreza imaginativa inherente al niño, gestada por la inquietud de representar algo desconocido, formulando propuestas mentales hasta poder satisfacer sus ideas. En este momento es cuando se orienta al niño en su proceso evolutivo individual, para lograr un desarrollo artístico sin que esto coarte su libertad de expresión.

El fomento y desarrollo de los sentidos permite exaltar la sensibilidad, proyectándola en este caso en la expresión gráfica. A partir de que el niño se relaciona con su ambiente va modificando su proceso de percepción". (1)

Desarrollo estético

El cual es denominado por "V. Lowenfeld 1961" como el tipo de proceso que revela el aumento de sensibilidad en la integración de las experiencias referentes al pensamiento, a los sentimientos y a la percepción del ser humano. Aplicado al campo de la educación visual y a la plástica, es la observación, la percepción y la representación armoniosa de imágenes mentales y materiales, con la colaboración de los pensamientos y los sentimientos.

Desarrollo social

El niño se sabe parte de una sociedad, sin embargo, siempre busca la aceptación. El conocimiento nuevo es utilizado por el niño como instrumento extraordinario para adoptar una imagen jerárquica, esto es, una posición intelectual más alta dentro de su contexto social.

Estos elementos nos dan una retrospectiva del proceso de crecimiento emocional del niño, para poder confirmar que él necesita y puede asimilar información que enriquecerá y modelará su personalidad.

1.2 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

1.2 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

EL ARTE SE UNE A LA VIDA ESCOLAR COMO TÁCTICA PEDAGÓGICA Y COMO MEDIO DE EXPRESIÓN PARA EL ENRIQUECIMIENTO MENTAL Y SENSITIVO DEL NIÑO.

La profesora Dora M. Acérete expone en su libro "Objetivos y didáctica de la educación plástica" los planteamientos que persigue la educación artística.

El primer punto destaca que el desarrollo de la sensibilidad sirve para captar, por medio del aprendizaje toda clase de manifestaciones o fenómenos que rodean al hombre, con el fin de enriquecer su información y desarrollar su percepción en la captación de formas, tamaños, colores, texturas y espacios en los que se desenvuelve, esta actividad permite una relación basada en el conocimiento.

El segundo punto es la evolución de la expresión plástica, en donde se buscan los medios de comunicación más apropiados para que el niño se sienta identificado.

La actividad artística responde al proceso de pensamiento realizado al interior de un organismo que se preocupa por la solución de un problema y la gestación constante de ideas. El aprendizaje, la percepción y el pensamiento conforman el proceso cognoscitivo. El grado de conocimiento se mantiene por el grado de motivación del hombre. La educación es la que ha de proporcionar elementos apropiados a cada escalón del crecimiento del niño. La expresión plástica se alimenta de experiencias, que en su momento se complementarán con la educación y la motivación para desarrollar la creatividad.

"El lenguaje plástico permite crear en el ser humano un entorno de cambios que le equilibre y compense, siendo sus límites sus propias emociones". (2)

"De manera general, la plástica es el arte de modelar una materia. Dentro de la función escolar, la plástica tiene atributos de experimentación de materiales diversos a fin de conseguir resultados visuales estéticos, esta disciplina analiza la belleza y el arte". (3)

La educación plástica está sujeta a valores que están presentes en el desarrollo de las facultades intelectuales, emocionales, sociales y motrices, integrantes de la personalidad. Estos son el valor perceptivo y el expresivo.

VALOR PERCEPTIVO

El valor perceptivo hace un proceso de interiorización en el conocimiento, la recepción de estímulos, la recopilación hecha por la memoria y la estructuración de ideas, es denominada por J. Piaget como imagen mental.

No existe expresión sin percepción. La percepción es la cantidad de información que se recibe por el aparato sensorial, es la motivación básica para emplear el aparato motriz, de tal manera que será consecuente de ver el deseo de tocar y hacer. La percepción permite el enriquecimiento del conocimiento estético y la habilidad expresiva y creativa.

VALOR EXPRESIVO

Es denominado como la facultad de manifestarse mediante diferentes medios de comunicación pensamiento y del estado psíquico. Es un proceso de unión entre el mundo interior y el mundo exterior, el contacto con varios lenguajes alternativos, el visual, el sonoro, el gestual y corporal. La expresión plástica engloba algunos de éstos aspectos, además de ser la encargada de la estética de las formas.

VALOR PLÁSTICO

La estética y la creatividad traducen el mundo de las formas, las sensaciones y las percepciones. La sensibilidad y el desarrollo pueden adquirirse por medio de la educación. "La percepción visual incluye observación, selección, juicio, interpretación, análisis y síntesis". (4)

La educación artística presenta las siguientes características:

- **Aspecto proyectativo** (vida afectiva). Son los aspectos psicológicos internos que se refieren al mundo emocional que se manifiesta en las representaciones plásticas infantiles.

■ **Aspecto narrativo.** Se presenta una unión entre el lenguaje visual y el verbal (verbo icónico) con relaciones simbólicas que permiten asociar a los dos códigos.

■ **Aspecto socio-cultural.** Reflejado en todos los campos del saber. Utiliza un lenguaje iconográfico como medio de información sintética y objetiva de contenidos.

La finalidad principal de un proceso de expresión no es la copia sino la creación. El poder de percepción despierta en la mente una renovación de ideas, proceso al cual denominamos como creativo, su estructura está formada por la sensibilidad, la estética, la imaginación y la fantasía.

La originalidad es la capacidad de producir cosas o ideas nuevas. Por medio de la sensibilidad podemos reconocer y valorar los objetos las ideas, etc., según sus cualidades además del poder de establecer diferencias y semejanzas entre los fenómenos que las relacionan.

La fantasía y la imaginación son resultado de un alto grado de motivación. De tal manera que hablamos de la construcción mental de lo irreal, que puede ser materializado.

La motivación es necesaria para establecer la imagen mental que capta la problemática o necesidad. El proceso mental tiene como base la percepción del entorno, la imaginación y la sensibilidad. La imagen materializada requiere de la motricidad, los conocimientos y el manejo de alguna técnica de representación.

"El dibujo se integra como parte de la educación integral del niño. A medida que el niño aprende a observar los objetos para representarlos, perfecciona el

lenguaje gráfico y conserva en la memoria las formas fundamentales para reproducirlas. La comparación del dibujo y del objeto ejercitará el juicio perceptivo y crítico del niño. En el dibujo espontáneo el niño se expresa con amplia libertad, tal como siente su interior". (5)

Lowenfeld busca la manera de fomentar individuos creadores. Está convencido de que las facultades creadoras formadas gracias a la educación artística pueden transferirse a otros dominios de la actividad que requieren un esfuerzo creador, y enumera las facultades siguientes:

- -La facultad de permanecer en un estado de receptividad; por ejemplo, asociar ideas diversas a un mismo objeto.
- -La facultad de adaptarse rápidamente a situaciones nuevas.
- -La originalidad de la expresión individual.
- -La facultad de transformación y de redeterminación, que permite servirse del pensamiento para transformar y conferir una determinación nueva a los materiales, enderezada a nuevos empleos.
- -La facultad de abstracción, identificada con la sensibilidad a los detalles de la vida cotidiana, con la capacidad de fondo de toda experiencia.
- -La facultad de síntesis: ayuda a reunir varios objetos o partes diversas de un mismo objeto, a fin de darles un nuevo significado.
- -La facultad de organización coherente, que transforma datos dispares en un conjunto armonioso, basado en la integración del pensamiento, de la sensibilidad y de la percepción.
- -La precisión "motriz" al realizar trazos con decisión .
- -Uso o manipular de los colores y materiales.
- -Apreciación de la belleza de: el color, la forma, la textura, la composición y los espacios en la naturaleza y en las diferentes manifestaciones plásticas, pintura, escultura, grabado, etc.

"Estas ideas, que de momento poseen el valor de una experiencia innovadora, abren bastas perspectivas a la educación por el arte, en el dominio de la formación del hombre en la época moderna, que le impone esfuerzos creadores cada vez mayores". (6)

Los valores que se exaltan en la educación artística tienen como finalidad formar hombres con decisión seguridad y confianza; elementos que le darán la oportunidad para superarse.

Es necesario conocer las características y estructura de las instituciones que imparten artes plásticas en México para saber las ventajas que nos ofrece poder transmitir el video en estas instituciones.

En 1992 al suscribirse el Acuerdo Nacional para la modernización de la Educación Pública Básica se efectuó una transformación de los planes y programas de estudio. "Estas actividades se orientan a organizar la enseñanza y el aprendizaje de contenidos educativos básicos, para:

- "Fomentar en el alumno el gusto por las manifestaciones artísticas y su capacidad de apreciar y distinguir las formas y los recursos que estas utilizan.
- Estimular la sensibilidad y la percepción del niño mediante actividades en las que se descubra, explore y experimente las posibilidades expresivas de materiales, técnicas, movimientos y sonidos.
- Desarrollar la creatividad y la capacidad de expresión del niño mediante el conocimiento y la utilización de los recursos plásticos.
- Fomentar la idea de que las obras artísticas son un patrimonio colectivo, que debe ser respetado y preservado". (7)

6. Irena Wojnar. Estética y pedagogía del arte. México, F.C.E. 1963. p. 127-128.

7. SEP Plan y programas de estudio: educación básica primaria. México, SEP, 1993. p. 133-134.

Actualmente se cuenta con varias instituciones que imparten Talleres infantiles de artes plásticas "TIAP", entre ello se encuentran la Sección de Enseñanzas Artísticas del Instituto Nacional de Bellas Artes INBA, el "TIAP" de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como talleres de museos pertenecientes al Instituto Nacional de Bellas Artes o a la Universidad Nacional Autónoma de México, sin olvidar los talleres independientes.

Para esta investigación es necesario conocer las características de la Sección de Enseñanzas Artísticas del INBA, cuyos objetivos representa los principio básicos de otras instituciones.

"La Sección se inicia bajo el auspicio del departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública en 1921 en el Gobierno del Presidente Alvaro Obregón, siendo más tarde integrada al INBA, cuya fundación es en 1948. En 1970, la sección integra talleres infantiles de artes plásticas y funda los centros pedagógicos de actividades creadoras. La planta docente está constituida por maestros egresados principalmente de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, de la Escuela Nacional de Pintura, y Grabado "La Esmeralda", además de la escuela de diseño del INBA. Los profesores están distribuidos en talleres infantiles y en 98 escuelas primarias del D. F., en donde se imparte clase directa, atendiendo a una población aproximada de 35,000 alumnos". (8)

La clase de artes plásticas está enfocada como clase integral, mediante la que se formarán seres creativos, capaces de expresar sus ideas con el lenguaje universal y humanista que es el arte, desarrollando con ello su capacidad sensible.

Las artes plásticas son parte de una educación integral, ella permite un espacio de "descanso" con respecto al rigor académico que presentan otras materias,

por ello podemos aprovechar la inquietud del niño por conocer y crear. En la mayoría de los centros escolares encontramos las instalaciones de video como apoyo a la práctica docente, de tal manera que es factible combinar y aprovechar los medios pedagógicos para la transmisión del conocimiento en una forma práctica, eficaz y de calidad. Otro punto que se consideró en la elección de este centro de difusión es el que los profesores que imparten la materia de artes plásticas cuentan con una formación académica que les permite introducir y explicar el contenido del video, por ejemplo, hablar del artista en cuestión, del personaje que narra la historia o de la época en que se desarrolla, además de esta explicación previa al video se podrán resolver dudas o ampliar la información.

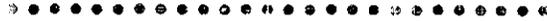
1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA EXPRESIÓN GRÁFICA

LAS CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO INFANTIL SE VERÁN REFLEJADAS EN LA EXPRESIÓN PLÁSTICA, QUE SERÁ EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS COMÚN ENTRE TODOS LOS NIÑOS, SIN EMBARGO NO PODEMOS AFIRMAR QUE SERÁ UNA LEY.

Es necesario conocer "algunas" de éstas referencias gráficas para poder explicar, en esta investigación, las características estéticas de la obra de Piero Della Francesca através de una conexión conceptual de las necesidades de expresión infantil y las consideraciones estéticas del pintor, entre las que existe una aparente analogía interpretativa.

El desarrollo del arte es contínuo, pero durante éste proceso se desprenden etapas intermedias y representativas. La producción artística infantil es una visión analítica e informativa de la apreciación del niño hacia el arte ésta se divide principalmente en dos periodos: el primero se refiere al realismo intelectual y el segundo al realismo visual.

REALISMO INTELECTUAL.

Es un periodo psicológico en que el niño representa las cosas de una manera subjetiva. La elaboración de imágenes son abstractas de acuerdo con su fantasía. dibuja lo que sabe de las cosas, más no como las ve.

"Un dibujo o el símbolo de un objeto real pueden ser denominados como esquema. El esquema es flexible y presenta desviaciones y variaciones, mientras que las representaciones estereotipadas son exactamente iguales".(9)

El esquema puede estar estructurado por la visión afectiva que el niño tenga de algo, la impresión de sus sentidos o la manera de comportarse ante él y la función del objeto.

El niño utiliza las imágenes mentales que posee de los objetos que lo rodean, el dibujo que vemos es el símbolo de esta imagen mental, el símbolo que representa es el objeto.

La representación del espacio que hacen los niños será de acuerdo a la etapa en la que se ubican. "En primer y segundo grado de primaria las figuras quedan sustentadas en una línea representativa del suelo. Los niños de tercero y cuarto año hacen una representación del espacio equivalente al ancho de la superficie del suelo. La lejanía es representada en la altura. Del quinto y sexto grado el niño llegará a representar sus ideas, bajo el punto de vista objetivo, aparente más no real". (10)

9. Víctor Lowenfeld, *Desarrollo de...* . Op cit. p. 175.

10. Pablo Ramírez Oviedo. *Proceso evolutivo de la expresión gráfica infantil*. México. INBA, 1969 . p. 15.

Existen tres formas principales de las variaciones en los dibujos infantiles, la primera es la exageración de partes importantes, la segunda es la supresión de partes efímeras para el niño y la tercera es el cambio de símbolos por partes efectivamente significativas. Los niños no son conscientes de esas variaciones, más bien, crean relaciones de tamaño que son reales para ellos. Estas características no son representativas de todos los niños con el mismo énfasis puesto que dependen de la etapa mental en la que se ubiquen y de sentimientos plásticos y emocionales, que no son iguales en todos.

REALISMO VISUAL

La etapa del realismo visual abarca de los 9 a los 12 años de edad. Este periodo llega como resultado de la práctica gráfica de la observación y del análisis. El niño tiene más conciencia de sí mismo, le interesan más los detalles; cuando él no pueda hacer una representación fiel lo hará de manera aparentemente, distorsionada. En el realismo visual se deja la apreciación subjetiva para percibir con absoluta objetividad algunos de los aspecto de las cosas que lo rodean, es entonces cuando puede ver la aparente deformación óptica de los objetos, la perspectiva, que le dará la posibilidad de dibujar de acuerdo a lo que ve.

"En este periodo no dibuja lo que sabe sino lo que ve objetivamente. Comienza con la superposición, descubre diferentes planos, y busca conceptos abstractos alejándose de lo concreto, desarrolla una mayor sensibilidad hacia las características que dan lugar a la profundidad y la distancia". (11)

1.4 APRECIACIÓN DEL ARTE

1.4 APRECIACIÓN DEL ARTE

TRAS LA LUCHA CONSTANTE DEL SER HUMANO POR SOBREVIVIR, EL HOMBRE HA ENFRENTADO SU REALIDAD, LA QUE HA ANALIZADO Y COMPRENDIDO PARA PODER MANIPULARLA.

El desarrollo y evolución humana se ha registrado como fuente de información, de pensamientos y de formas de vida. Una de las maneras de trascender es el registro simbólico de un concepto. El arte es un soporte o vehículo de ideas, conceptos y valores, con una visión o presencia estética, aquí su función será ideológica, si el arte es comunicativo su función será práctica y utilitaria. "El objetivo más alto del arte es producir una emoción estética con carácter social".(14)

La historia del arte es un sistema de conocimientos organizados en tiempo y lugar, que muestran como se han creado formas y obras que son reflejo de una cultura o de una expresión individual. El arte posibilita el conocimiento de aspectos de la vida que no se ha tenido la oportunidad de conocer o experimentar, además de un registro, implica una valoración y en ocasiones, una explicación de contenido, lo anterior estará sujeto a la reflexión de su misma época que reflejará, de igual manera una actividad mental y técnica.

La contemplación de la obra de arte conduce a la ampliación de la experiencia. "La obra de arte es como un presente del pasado, un signo, un síntoma o un documento icónico de una manera espacial que tiene el hombre para manifiertarse en imágenes". (15)

El arte, opina Olive A.Wheeler, ayuda a comprender mejor al hombre y a la vida; señala su principio creador y el valor del goce estético.

El objeto es categorizado según sus valores expuestos por su valoración histórica o por su calidad artística. Su configuración persigue a **la estética que es la ciencia que estudia o explica la relación sensitiva y valorativa del hombre.**

El juicio estético es el intento de superar aspectos puramente subjetivos que las zonas emotivas y afectivas originan en la realización y apreciación de lo bello. La estética es más general que lo bello, entonces lo estético puede ser féo, dramático e irónico que son las categorías de lo estético. Lo estético tiene su fundamento en lo sensible. A través de las cosas bellas el hombre alcanza su divinidad. "La belleza siguiendo a Santo Tomas de Aquino y desde el punto de vista objetivo reúne: integridad o perfección, proporción o armonía y claridad. Los aspectos subjetivos de la belleza tienen que ver más en particular con factores psicológicos y anatomo-fisiológicos". (16)

"La semiología es la teoría de los signos y el arte como toda forma de comunicación es reducible al signo". (17)

La forma y el significado son elementos complementarios conformados bajo un entorno determinado. El arte consiste en dar forma a una idea, por lo tanto hablamos la materialización de una representación sensible.

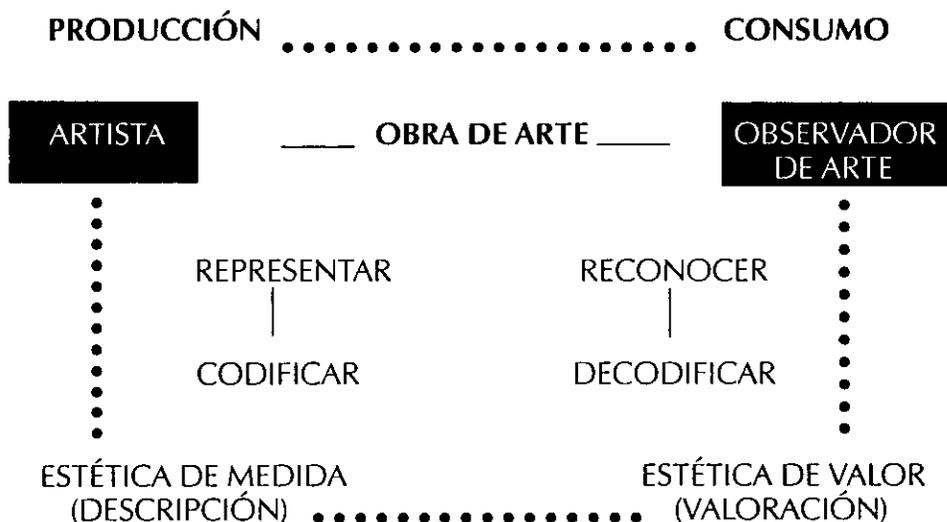
15. Arenas José Fernández . Teoría y metodología de la historia del arte. Barcelona, Anthropos, 1984. p. 33.

16. José Decal. Estética general. México, Porrúa, 1990. p.155.

17. *Ibidem*. p. 266.

Dentro del arte el signo toma importancia por la relación que existe entre significado y significante. La manera en que la forma alude al significado es donde radica la esencia y el valor de la obra de arte. La semiología describe a un signo como la unión de un significado y un significante, que equivaldrían a la forma y al contenido de la estética tradicional. El significante es la parte mental y sensible del signo y el significado su parte material.

"En el siguiente diagrama que se basa en el esquema de Max Bense podemos reconocer que el arte aparece como una forma de relación, de comunicación". (18)

Al analizar este esquema podemos darnos cuenta de que el arte es una forma de comunicarse, sin embargo no hay un interés por conocer y apreciar el

arte, sí por quienes lo emiten o lo crean, pero no por el receptor. "El arte es una actividad creadora de eminente comunicación". (19)

SAMPER señala tres principios determinantes de las formas artísticas. Los cambios en el material, la técnica del trabajo y la finalidad que va a cumplir.

La apreciación artística se puede definir como la conciencia y el goce racional de las obras de arte, incluyendo, por una parte, la sensibilidad hacia los valores estéticos, y por otra, la discriminación de sus diversas características. Al objeto de arte se le asigna un valor subjetivo en primera instancia tan sólo por ser reconocido como arte por una comunidad, país o civilización.

Al percibir muchas veces no vemos lo que hay realmente, sino lo que estamos dispuestos a ver.

La apreciación del arte está sujeta a la percepción. "Al percibir formas, percibimos significados que muestran experiencias, las cuales, están condicionadas por las cualidades ópticas de las cosas y por las actitudes y filtros mentales". (20)

Uno de los espacios para observación del arte es el museo. (MOUSELOV. El lugar de las musas). El museo moderno surge, con la elevación de la conciencia histórica y del pensamiento normativo consiguiente, de las cámaras de arte y maravillas, este valor artístico está compuesto de categorías como la singularidad, la distinción, la originalidad y la habilidad artística.

El libro de arte proporciona la posibilidad de perfeccionar la percepción, lo cual decide el carácter dinámico de la sensibilidad estética. Esta conciencia puede ser adquirida por una educación al reconocimiento del arte sin sentirse neófito y darle un valor económico y cultural superior a quien guste de éste.

19. *Ibidem*. p. 260.

20. Freixa, Mirena. Carbonell, Eduardo. Introducción a la Historia del arte. Barcelona, Barcanova, 1990. p. 32.

"De la obra de arte al museo, del museo al libro de arte y del libro a la película sobre arte se desarrolla una continuidad coherente de necesidades de medios para profundizar en el contacto del arte y del hombre, lo cual responde a la vez a la naturaleza del arte y al dinamismo del conocimiento". (21)

El arte pertenece, según Hegel, a la esfera absoluta del espíritu, su función es ciertamente despertar la verdad bajo una forma sensible. Se caracteriza por la unidad de la idea y de su apariencia individual. El contenido del arte es interior al espíritu humano.

"Lo esencial en la relación entre el arte y el hombre es, para Hegel, la capacidad que posee el arte de satisfacer la necesidad racional que impele al hombre a tomar conciencia del mundo interior y exterior, para hacer del arte un objeto en el que se reconozca a él mismo". (22)

Los objetos estéticos pueden ser analizados desde dos puntos de vista: en cuanto a sus factores subjetivos y por sus características físicas que también se conocen como elementos de espacialidad. Algunos de ellos son estudiados por Rudolf Arnheim, en los que se reconocen tres niveles, por la importancia de la espacialidad, las formas de creación y los reforzadores. Los elementos que establecen la importancia de la espacialidad son el desplazamiento, la jerarquización, los planos y la sucesión temporal, estos elementos indican el orden de lectura del cuadro.

Por las formas de creación encontramos al fondo-figura, al tamaño, el traslape, la transparencia, la posición o vista aérea, el escorzo, la perspectiva izométrica, central y poliangular. Esta visión, **técnica**, permite lograr una composición de la escena. Por último los reforzadores el color, el tono, el claroscuro,

21. Hermann Bayer, Historiografía del arte. España, Taurus, 1980. p. 128.

22. Irena Wojnar . Ob. cit. p. 44.

el detalle, lo concavo y cóncavo, en este caso como su nombre lo indica, son elementos que ayudan a ver la imagen con sentido más realista. Estos elementos son concebidos por algunos escritores como elementos formales de una pintura. Los elementos de espacialidad no serán percibidos ni todos ni siempre en una obra, el uso de estos elementos está sujeto a las necesidades del pintor.

En el video se explicarán algunos de los elementos de especialidad por ejemplo: el tamaño, la jerarquización, el detalle y los planos. En el caso de la jerarquización que se presenta en la obra de la virgen de la Misericordia se hará referencia al tamaño monumental de la virgen que responde a la gran importancia que tiene para los feligreses de esa época, haciendo además una relación entre el tamaño que asignan los niños a los miembros de su familia por su importancia afectiva o por la edad, en sus dibujos. En la pintura de la Resurrección de Cristo se explicarán los planos, que se marcan la división horizontal de cielo y tierra, **lo divino y lo terrestre**. Y en el caso de San Miguel Arcángel se hará referencia al realismo que da el detalle.

1.5 EL RENACIMIENTO

1.5 EL RENACIMIENTO

EN EL RENACIMIENTO SE DÁ PASO AL DESARROLLO PERCEPTUAL Y VISUAL, SE REIVINDICA LA INSPIRACIÓN Y LA INVENCION DEL ARTISTA Y EL ARTE ADQUIERE SU CONCEPTO COMO TAL.

En éste periodo existe un gran interés por conocer el arte y los elementos de espacialidad que constituyen a una obra pictórica.

"El Renacimiento pinta dos cosas el hombre y las ideas de la mente del hombre, se confronta lo espiritual y lo físico". (23)

El Gótico (XII-XV) pertenece a la Edad Media este estilo se caracteriza por representar minuciosamente las cosas, imitando fielmente la creación de Dios. El interés por la naturaleza y su representación no comienzan en el Renacimiento, el Naturalismo del primer Renacimiento puede considerarse como continuidad del Gótico, que un siglo antes fue orientado por Giotto hacia la pintura florentina y hacia el naturalismo asegurando con ello su evolución y trascendencia. El Renacimiento no abandona la mitología griega, pero encuentra su máximo esplendor en los temas bíblicos.

Se habla del año 1401 como el primer episodio del Renacimiento, porque se efectúa el concurso para las puertas del Baptisterio de Florencia. El Renacimiento será continuidad y creación. El siglo XIV desarrolla una orientación hacia una nueva cultura laica más no anticristiana. El Renacimiento no es una recreación contra lo Medieval, aunque sí contra el oscurantismo existente en esta época. Hay una liberación del monopolio ejercido antiguamente por la Iglesia, sin embargo no cambian las creencias tradicionales de carácter religioso que serán freno para el nuevo sistema.

En el simbolismo religioso medieval se desvanece frente al creciente naturalismo de raíz clásica. El arte deja de representar el mundo de la imaginación para plasmar una realidad objeto de conocimiento. La imagen figurativa y la fijación del espacio es como una referencia de orden superior, que obviamente es Dios.

"Lo importante para nosotros y para la educación por el Arte es que gracias al proceso renacentista, se llegó al conocimiento mediante la racionalización de las experiencias estéticas". (24)

Este estilo da luz a dos corrientes espirituales del cristianismo, la Reforma y la Contrarreforma. La Reforma favorecía poco al arte condenando sus principios. La Contrarreforma quiso hacer del arte un instrumento de propaganda dictando normas para la estructura y la decoración de las iglesias y concibió a la imagen como un resorte emotivo de la piedad.

"La principal característica del Renacimiento estriba, desde luego, en la voluntad de conciliación de elementos y concepciones muy distintos que se oponen entre sí de forma **inconciliable**: cristianismo y paganismo, racionalismo y naturalismo, antigüedad y modernidad". (25)

El humanismo de origen florentino tiene gran importancia en el Renacimiento, es el medio por el que se dignifica al hombre y lo conciben como un ser racional y experimental, desarrollándose el estudio de la naturaleza y el origen de las ciencias naturales.

"En el Renacimiento Italiano se pueden distinguir tres momentos marcados por diferentes circunstancias. Florencia será el catalizador de este movimiento humanista en el período del **Primer Renacimiento**. Filósofos y artistas se agrupan en la corte de los Médicis, mecenas por excelencia de esta época dorada, en la que los hombres y mujeres pueden volverse a sentir centro y raíz del Universo".(26)

Estudios en perspectiva, recuperación del desnudo humano, representación naturalista de la realidad y perfeccionamiento del dibujo, son algunos de los brillantes logros de este período que tradicionalmente se conoce como quattrocento.

En el quattrocento, la pintura es impulsada como arte independiente, ya no es elaborada sólo como parte de la decoración mural de la iglesia. Ahora se producirá el cuadro de caballete, cuyos temas **profanos** eran destinados al uso privado.

Dado que éste periodo es influenciado por la antigüedad se reconoce al cuerpo humano como símbolo de unidad y equilibrio. La libre expresividad también persigue un equilibrio entre sentidos e intelecto, además de existir un acuerdo entre la forma, la luz y el color, entre la naturaleza y el hombre.

En el quattrocento se observa la plena y desinhibida aparición del desnudo fundamentada en la investigación anatómica, desarrollándose nuevos tratamientos

en los ropajes, donde los velos descubren y realzan la desnudez de los personajes con lo que evidencian la importancia del relieve y el movimiento. Se retorna a la naturaleza como fondo de la figura humana.

El primer periodo quattrocentista va de (1400-1429) es el periodo de grande obras idílicas de Brunelleschi, Donatelo, Ghilbert, dentro de los pintores encontramos a Masaccio, Masolino, Frá Angélico, etc., que con la excusa de restaurar la antigüedad clásica reconocen las leyes naturales de la forma, la aparición de la luz y el color.

En la segunda generación (1450) quattrocentista encontramos a Paolo Ucelo, Domenico Veneciano y a Piero Della Francesca entre otros. Estos pintores son considerados como naturalistas y como el despunte entre el idealismo estético del final del Trecento y el espiritualismo religioso del final del quattrocento.

Los artistas de la camarilla de los Médici al final del quattrocento, 1469-1498, estimularon la tendencia de revalorizar lo natural y humano de la vida actual, entre algunos de los pintores se encuentran Boticelli, Filippino Lippi y Jacopo del Sellaro.

"Roma toma el relevo de Florencia en una segunda fase conocida como **Alto Renacimiento o clasicismo**. El Papado, investido de renovada autoridad, será el nuevo mecenas, y el arte, sin abandonar las raíces clásicas queda inmerso en un contexto y una simbología plenamente católicos. Leonardo, Miguel Ángel y Rafael presentan la cima artística de este Cinquecento siglo XVI". (27)

La edad de oro del Renacimiento abarca aproximadamente 40 años, el clasicismo no indicaba una copia de lo antiguo sino la observación de una doctrina

que representa un modelo ideal. En el segundo cuarto de siglo se abren nuevas vías de creación distinguiéndose la concepción de la luz dada por el claroscuro.

Esta fase de equilibrio y plenitud se extiende hasta el primer cuarto del siglo XVI tomando como referencia la muerte de Rafael que marca la dispersión de modelos clásicos establecidos en Roma en los primeros años del siglo (1520) y el saqueo de Roma (1527).

"Hacia 1520 se establece el arranque del estilo conocido como **Manierismo**, que es la respuesta del clasismo caracterizado por la diversidad con que los artistas realizan sus trabajos. Ya no se busca imitar la naturaleza sino deformarla intelectualmente para mostrar la maestría individual, **la manera**. Frente al racionalismo del alto Renacimiento, los artistas manieristas buscan nuevas soluciones: figuras desmesuradamente alargadas, composiciones inestables, acciones rebuscadas, sensualidad y el optimismo, es un arte para los nuevos cortesanos". (28)

Florencia y Roma son testigos en el segundo cuarto de siglo XVI de la tercera etapa renacentista que no se refiere propiamente a la decadencia sino a la continuación de los principios establecidos.

LA OBRA PICTÓRICA DE PIERO DELLA FRANCESCA

1.6 LA OBRA PICTÓRICA DE PIERO DELLA FRANCESCA

UNO DE LOS MÁS GRANDES ARTISTAS DEL RENACIMIENTO ES PIERO DELLA FRANCESCA, PINTOR ITALIANO DE LA PROVINCIA DE URBINO EN FLORENCIA.

Piero Di Benedetto Da Borgo San Sepulcro nace aproximadamente en la segunda década del siglo XV (1410-1416). Sus raíces pictóricas son junto Domenico Veneciano pintor caracterizado por su gran manejo de luz y color.

Dar a conocer la obras de Piero Della Francesca parte de observar en su pintura un carácter religioso que refleja grandiosidad, fuerza espiritual y corporal y no imagenes sangrientas, asoladas, oscuras y dramáticas, motivos de rechazo hacia la pintura de este tipo por los niños. Además de que en las obras de Piero se reconocen colores intensos que llaman la atención del niño.

Berson uno de los más grandes y apasionados biógrafos de Piero se refiere al color de la pintura italiana así: "La realza del color es lo primero que a casi

todos nos atrae de los pintores venecianos. El color que no solamente nos proporciona al ojo un placer inmediato sino que también actúa como música de los sentimientos y estimula el pensamiento y la memoria como lo haría la creación de un gran compositor". (29)

El pintor quattrocentista presenta a los personajes en equilibrio lo que permite una fácil lectura. Sus figuras grandes y fuertes son observadas desde una relación de importancia religiosa de la época con la importancia afectiva que el niño marca en los miembros de su familia al realizar una representación gráfica.

"El crítico inglés Bernardo Berenson denomina a sus imágenes no como uniformes sino como impersonales. La impersonalidad y la pasividad no serán en Piero Della Francesca reflejo de repetición y monotonía son, según Berenson, cualidades excelentes de las cosas. La impersonalidad remite sin duda a la ausencia de emoción individual". (30)

Es fundamental el contexto del artista para desarrollar la impersonalidad; el movimiento católico regente en esa época mantiene la existencia de **igualdad o semejanza entre los hombres y Dios**, concepto que puede observarse en la pintura de Piero, así, la misma mujer puede personificar una virgen o una reina.

"Su elemento más sorprendente es la depuración, las formas están perfectamente simplificadas y reducidas a lo esencial, lo que elimina todo detalle decorativo. Las ropas son generalmente de telas lisas y de un solo color. Por los personajes de sus cuadros sabemos a que mundo perteneció". (31)

Piero pinta a personajes cuya fisonomía es fuerte, atlética y hercúlea. Vírgenes y santos tienen presencia masculina, representando así la grandiosidad

29. Lazega Max, et al. Historia de la pintura Enciclopedia, 4.v. (España, Asurí, 1967), v. 2, p. 359- 360.

30. Enciclopedia de arte Summa Aristos. 15V. (España, Calpe, 1961), v. XIII, 1960. p. 413.

31. Jestaz Akal Bertran. El arte de las grandes civilizaciones: el Renacimiento. España, Akal, 1991. p. 66.

espiritual. Las mujeres presentan una belleza enigmática su cara ovalada, el cuello, un cilindro, nariz recta algo carnosa, ojos oblicuos, labios siempre cerrados con un pliegue de serenidad incapaz de provocar habladuría o risas, que rehusan halagos, adornos o joyas, visten largas túnicas de lana uniforme, su volúmen es regular, recorrido por pliegues paralelos que caen rectos hasta el suelo. En sus paisajes el desorden es inimaginable. La arquitectura representa medida y estética.

En la mayoría de los casos se presentan a los que están de frente o de perfil, de manera que se reducen más fácilmente a cuerpos regulares. La geometría determina además, toda la composición, situandolo en pleno centro, a la figura principal y disponiendo a las otras de manera simétrica, en paralelo y de ser posible al mismo nivel el retrato de Montefeltro es un ejemplo de ello.

El color pone de relieve las formas geométricas. Todas ellas están nitidas, presentan un tono uniforme, los colores no se conforman con la degradación de la perspectiva aérea, sino que están dispuestos siguiendo un principio de oposición por proximidad. Se alteran los colores claros por los sombríos, los calidos por los fríos. La luz y el color brillante dará volumen y luz a las figuras impávidas.

Piero es conocido como el artista que integra el estudio de la matemática al arte, por lo que visualiza las formas geométricas como las raíces de la belleza. El quattrocentista concibe de una manera triangular el objetivo de la teorías de las **proporciones** exactitud natural, fundamentación científica del arte y perfección.

Piero formula en su última etapa, un tratado de perspectiva, "De perspectiva Pingendi, conocido como: **Las tres pares de la pintura.**

He elegido 4 de las obras más sobresalientes de Piero para que sean identificadas por los niños, esta elección, obedece a las siguientes características:

El retrato de Federico de Urbino es una de las pinturas más representativas de Piero Della Francesca, sus características físicas se retomarán para elaborar una marioneta con una personalidad caricaturesca, que será quien narre el video. Con ello se persigue que el niño encuentre un elemento fantástico al ver que un personaje toma vida de un cuadro, siendo este un elemento de memorización.

La pintura de la Virgen de la Misericordia es perfecta para explicar las dimensiones de los personajes.

En el caso de la Resurrección de Cristo se presenta como un hombre fuerte, sin sangre y sin aparente dolor o temor, lo que favorece a que el niño no se asuste por una imagen sangrienta u oscura. Aquí se les mostrará la presencia de planos en la obra por la división horizontal y vertical que indicará la posición de lo terrestre y lo divino y de izquierda y derecha, que aquí, se representa la vida y la muerte.

El carácter guerrero de San Miguel Arcángel es atractivo para los niños porque les gustan los personajes con atributo fantástico y heroico, la serpiente da un presencia de valor y fuerza. Su armadura tiene gran realismo y color.

..... 1.6.1 FEDERICO DE MONTEFELTRO

ESTE RETRATO REPRESENTA LA OSADÍA DE COMPOSICIÓN QUE RESIDE EN EL PAISAJE, EL CUAL, MARCA LOS PLANOS PERSPÉCTICOS.

En 1570 con la presencia de Piero Della Francesca en la corte de Urbino hay una renovación en la actividad artística. Piero Della Francesca pinta al servicio de los Montefeltro los famosos retratos del duque y de su mujer, Federico de Montefeltro y Battista Sforza, se realizan cuando estos son mecenas del artista, ésta son las obras más reconocidas del pintor.

"En ambas obras las dimensiones son reducidas. Sus perfiles evocan a la tradición heráldica del retrato de medallas, detrás de ellos se presenta un paisaje campestre sereno y luminoso con vista difuminada al horizonte". (32)

El perfil provoca un dominio en los planos al igual que un simbolismo de señorío territorial. Son representaciones no con belleza pero si con veracidad.

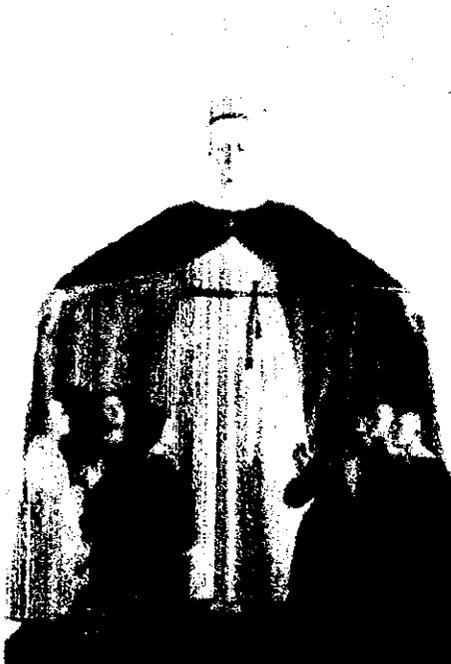
FEDERICO DE MONTEFELTRO.1465
47 X 33 cm Florencia, Galeria de los Uffizi.

1.6.2 POLÍPTICO DE LA VIRGEN DE LA MISERICORDIA.

LA COFRADÍA DE LA MISERICORDIA PIDE A PIERO EN 1445 QUE PINTE EL POLÍPTICO.

"En el panel central del políptico está representada la Virgen de la Misericordia. El fondo dorado presenta a los fieles, en el espacio real que se crea abajo del manto de la virgen que alude a la función y a la forma de un abside o de un templo simétrico". (33)

La virgen presenta una posición frontal que evoca la herática solemnidad. Se observa un análisis cuidadoso en los reflejos de la luz en las cabezas de los personajes, de igual manera se observa el planteamiento de mayores recursos técnicos para reflejar la consistencia de la tela; con gusto tradicional en los colores oro y el cequí en el fondo.

Detalle del fresco de la VIRGEN DE LA MISERICORDIA
134 x 91 cm. (1445-1449 aprox.), San Sepolcro.

..... 1.6.3 LA RESURRECCIÓN DE CRISTO

ESTA PINTURA ES LA RENOVACIÓN, EN TÉRMINOS CULTURALES Y ESTILÍSTICOS, DE MOTIVOS ICONOGRÁFICOS MUY ARCAICOS.

"La Resurrección es de gran importancia para el cristianismo, es la prueba de divinidad. Piero organiza una escena cerrada, dentro de un marco limitado lateralmente por dos columnas falsas de travertino y ordenada siguiendo una forma piramidal, su altura está dada por la altura de Jesús, que presenta un rostro poderoso, de ojos de gran poder magnético que simbolizan el sentimiento del personaje masculino que combate tras superar la metamorfosis de la muerte". (34)

La perspectiva se utiliza de tal manera que acentúa la importancia sacra del resucitado. Su fuerza se observa en el aplomo con que él coloca su pierna sobre la tumba y el movimiento que desprende su ropa.

"La simbología referente al paso del invierno a la primavera (paisaje desnudo a la izquierda y lleno de verdor a la derecha) y de la noche al día (las figuras durmientes en la parte baja y la luz del alba en el cielo) es la antiquísima de todas las civilizaciones agrícolas.

La perspectiva, se utiliza de tal manera que acentúa la importancia sacral de la figura de Cristo resucitado, en efecto, está relativamente bajo (a la altura de la orla del sarcófago) y el eje central coincide exactamente con la figura de Jesús, haciendo de ella como el pilar sobre el que se organizan los demás elementos de la composición". (35)

La disposición que existe entre el resucitado y el sepulcro otorgan la elevación y jerarquía de Jesús, la tumba indica su profanación y permite un movimiento deliberado. La tumba es diseñada de tal manera que permite compararla a un altar. Su composición está subdividida en dos zonas perceptivamente distintas. En la parte inferior aparece un grupo de soldados romanos sumidos en el sueño que será la representación de lo humano, presentan un punto de fuga muy bajo que roza el plano del sarcófago. Este recurso es frecuentemente utilizado por Piero que, tendió a desplazar el punto de fuga más abajo de lo que indican, por ejemplo, las teorías de Alberti, quién prescribía la altura al nivel de los ojos de las figuras para dar a sus personajes vistos así levemente el escorzo y la apariencia mucho más importante en el andar majestuoso o en la estaticidad monumental.

El espacio superior será destinado a lo divino, proyectando una rústica humanidad. Cristo es visto no desde abajo sino de frente, como responde a su sacralidad. Esta obra nos deja ver el ideal de heráldica y medida de Piero Della Francesca del hombre.

RESURRECCIÓN (1440-1458)
225 X 200 cm. Sansepolcro, Museo Cívico

.....

1.6.4 SAN MIGUEL ARCÁNGEL

SAN MIGUEL ES REPRESENTADO COMO UN GUERRERO ANTIGÜO.

Su cuerpo atlético aparece ennoblecido por la misma loriga. La elegante túnica presenta un exquisito trabajo en sus acabados, su calzado es decorado con microscópicas perlas.

"Nada sangriento ni mucho menos dramático resulta la matanza del demonio, representado en forma de serpiente con el cuerpo decapitado, pequeño, hechado en el suelo y como envilecido. A la conocida ausencia de movimiento, siempre observada en las composiciones de Piero, se agrega aquí una atmósfera de suave elegancia en el gesto del ángel que sostiene la cabeza del reptil con la delicadeza con la que podría tocar un objeto precioso".(36)

SAN MIGUEL ARCANGÉL
(133 x 59 cm)
Londres, Galería Nacional

56

CAPÍTULO

DOS

R E T R O S P E C T I V A
C O M U N I C A C I O N A L

2.1 ANATOMÍA COMUNICATIVA

EL DESARROLLO INTELECTUAL QUE POSEE EL HOMBRE ES OBSERVADO A TRAVÉS DE DIVERSAS FORMAS DE EXPRESIÓN.

El lenguaje es la facultad humana de comprensión cíclica por medio de signos. Una de las funciones del lenguaje es hacer explícito el pensamiento, es un modo de expresión que manifiesta los mismos sentimientos y juicios que deseos comunes o individuales. El lenguaje responde a la creación de signos que posteriormente serán reconocidos por los miembros de la sociedad que los utilice. El empleo práctico e individual del lenguaje es conocido como habla.

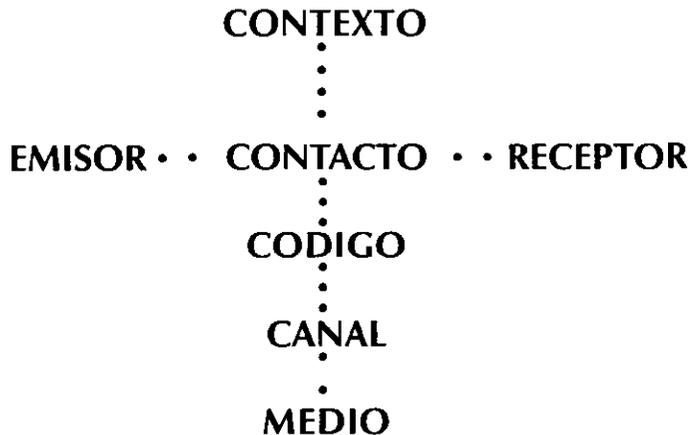
Como hemos observado en el capítulo uno, el niño y "Piero Della Francesca" parten de una serie de elementos que integran su desarrollo fisiológico, social y cognoscitivo para poder expresarse, de acuerdo a esto es necesario reconocer los elementos de comunicación por los que se expresan y reciben información.

¿Quién nos escucha?, ¿A quién y qué escuchamos o vemos? No somos conscientes de ello, tal vez lo somos al responder a un acto de agresión o afecto, pero lo que cuestionamos entonces serán sensaciones, sentimientos.

El Comunicador Gráfico aprovecha esta inconsciencia, o en la mayoría de los casos manipula la conciencia, para **conducir** al público a la concepción de una idea, donde el espectador se transforma en consumidor adoptando una forma de vida, que le obligará a adquirir objetos e ideas para satisfacer sus necesidades.

"A estos cuestionamientos responde la estructura de comunicación que se ha definido como el proceso de interacción humana (emisor, receptor), mediante el cual se transmiten significados (mensajes escritos, orales, verbales y no verbales), en un contexto determinado". (37)

El lingüista ruso Roman Jakobson, autor funcionalista, explica la teoría de comunicación bajo el siguiente modelo:

Este modelo hace una jerarquía de cada función por lo tanto, cada factor determina su función.

Basandonos en este modelo desarticularemos los elementos que integran el proceso de comunicación.

EMISOR

El emisor transmite una idea al receptor por medio de signos o códigos que las dos partes deben conocer. El emisor es quien origina, modela y dirige el mensaje al receptor, cumple con la función emotiva que es la que determina la causa y la intención que el emisor quiere exaltar al expresarse. El emisor puede ser un individuo o un grupo, en el caso de los grupos hay dos tipos los reales y voceros, estos últimos son aquellos que transmiten lo que otros piensan o indican y tiene la tarea específica de **dar forma** a los mensajes.

RECEPTOR

El receptor es quien captura el mensaje, derivándose de esta actitud la aceptación o rechazo del contenido; éste hecho implica el conocimiento del mundo. Su función es cotativa, la cual persigue influir en la conducta del receptor

CONTACTO

El contacto es el estímulo o la materialización de la información que se quiere dar a entender. Es la idea comunicada y expresada por medio de códigos comunes. Cumple con tres funciones:

- 1.- La función enunciativa que valorá el contenido, la estructura o la semántica del mensaje.
- 2.- La función poética es la manera de apreciar y utilizar la forma, aquí la utilización de la sintaxis, esta sujeta a favorecer los códigos. Manejan los signos de la retórica.
- 3.- Función estética consiste en cualidades formales y de composición, orientada a la valoración de la forma bella, artística, de ahí que mientras mayor relación existan en las valoraciones poéticas entre el emisor y el receptor, mayor será la unidad estética.

CODIGO

El código es un conjunto de signos lingüísticos establecidos que relaciona el significante, que un signo representativo, con el significado, aquello que podemos demostrar. Es el elemento que permitirá organizar las necesidades de expresión para hacer de uso común al mensaje y organizar el modelo de expresión. Frecuentemente el empleo de un código inicia con la innovación y de ella la aceptación de los usuarios hasta volverse convencional.

Este puede ser clasificado según su especificidad o generalidad del mensaje en códigos restringidos y elaborados. Los códigos restringidos dependen de los antecedentes, intereses y experiencias afines, está sustentada por una identidad cultural común. Estos códigos expresan lo concreto, lo específico. "El código elaborado precisa significados que se podrá a disposición del receptor, dependen de la educación formal y del entendimiento, deben ser aprendidos". (38)

La difusión de un código se clasificará en código de banda ancha o de banda estrecha. Un código de banda ancha se difundirá en una audiencia masiva, heterogénea, empleará un lenguaje sencillo, fácil, que no requiere educación para ser comprendido, se vale de una cultura común para comunicarse entre sí. Los códigos de banda estrecha no dependen de una experiencia comunitaria sino de una experiencia educativa o intelectual compartida. Se dirige a una audiencia definida y limitada, sus integrantes están dispuestos a aprender esos códigos. La audiencia piensa cambiar o ser enriquecida por la comunicación, y la audiencia de banda ancha espera confirmación o estímulo.

El artista rompe con los convencionalismos de su tiempo esperando que la sociedad comprenda los códigos que hay en su obra y pueda apreciarla. Lo anterior es uno de los fundamentos para iniciar la apreciación artística y propiciar el disfrute del arte a través del reconocimiento de algunos de los códigos que contiene la obra para que pueda ser entendida.

CONTEXTO

El contexto son las circunstancias en las que se lleva a cabo el proceso de comunicación, que influye, en el comportamiento de este en un momento específico. De tal manera que se rige por la función referencial esta refiere al contenido de la comunicación.

CANAL

Es el medio por el cual viaja el mensaje de emisor a receptor. Es la vida física del mensaje. El canal cumple con la función fática la que entenderemos como la dirección del discurso, la cual mantiene los canales de comunicación abiertos y con ellos la relación entre remitente y destinatario. En el canal está inscrito el lector y el vehículo de transmisión.

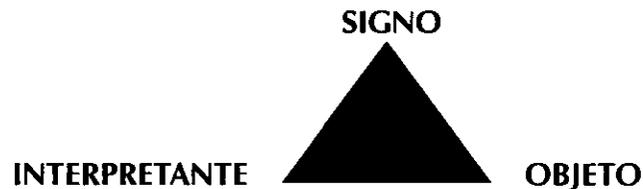
Los canales de comunicación abiertos se clasifican en impersonales, masivos y grupales. Los interpersonales involucran el intercambio cara a cara entre emisores y receptores. Los grupales pueden involucrar la comunicación colectiva, siempre y cuando este dirigido a un grupo específico de receptores. Los masivos o colectivos involucran a los medios de comunicación, prensa, cine, radio y televisión que son enlaces entre emisores y receptores. Cumplen con la función de anclaje. Los medios hacen una difusión del mensaje. Los elementos de esta estructura obedecen a una función especificada en donde se establece la interactividad con otros elementos. Por lo que hablamos de un sistema retroactivo.

2.2 RELACIÓN ENTRE EL PENSAMIENTO Y OBJETO

2.2 RELACIÓN ENTRE PENSAMIENTO Y OBJETO

LA SEMIÓTICA ESTUDIA LOS SIGNOS QUE GENERA LA COMUNICACIÓN HUMANA, EN UN CONTEXTO SOCIAL.

Charles Sánders Peirce a quien generalmente se considera el fundador de la tradición semiótica, diseñó el siguiente modelo:

"Un signo es algo que de alguna manera o capacidad representa algo para alguien. Se dirige de alguien, es decir, crea en la mente de esa persona un signo equivalente, o tal vez un signo más desarrollado, llamó interpretante del primer signo a este signo creado. El signo representa algo, su objeto".(39)

Presentar la triada de Peirce en este proyecto obedece a que será una referencia y una justificación para seguir los parámetros con los que dirigirá y buscará soluciones al problema de comunicación que hemos planteado.

"Para el filósofo PEIRCE los signos son divisibles según 3 tricotomías.

1.- Se refiere a el signo es en sí mismo, sea una mera cualidad, una existente real o una ley general.

2.- Se establece mediante la relación del signo con su objeto partiendo de que el signo tenga algún carácter en sí mismo o en alguna relación con su interpretante.

3.- Es la representación que da el interpretante al signo y que puede ser como un signo de posibilidad, de hecho o como un signo de razón. De estos puntos es de donde PEIRCE formula la siguiente clasificación". (40)

OBJETO:

Es lo que refiere y practica el signo, es lo que persigue y de lo que tiene conocimiento. Son signos que están en el entorno y se subdividen en:

■ **CUALISIGNOS:** Son aquellas cualidades elementales, que operan de manera aislada e independiente, no tienen más significado que su propia cualidad (Punto, línea, color, etc.). Así, en un objeto se pueden mencionar cualidades que a su vez, se relacionan y actúan independientemente.

■ **SINSIGNO:** Es una asociación de signos, aquí se hace una depuración de los elementos que pueden funcionar en determinado objetivo. Son cualidades que sustentan al objeto, otorgándole características exclusivas y distinguiéndolo solamente a él y no a otro semejante.

■ **LEGISIGNO:** Es la relación entre objeto e interpretante. Es un objeto que esta aceptado y establecido, convirtiéndose en una ley más no por ello abandonan sus cualidades objetuales.

REPRESENTABLES

Es la relación existencial o de signo con su objeto, es la imagen, la estructura, reacción y funcionamiento del signo. Donde se observan 3 cualidades.

■ **ÍCONO:** Es un signo similar o semejante a su objeto, representa algo que existe en la realidad.

■ **ÍNDICE:** Es un signo que cumple con la función de señalar e indicar, tiene continuidad efectiva y carácter social. El entorno o el contexto le asigna parte del significado. También llamado índice, es un signo que representa al OBJETO en virtud del hecho al que tiene real conexión Una relación (EFECTO - VISUAL).

■ **SÍMBOLO:** Comunica mediante una relación arbitraria que se convierte en común. La semejanza con un objeto se establecerá por la adopción colectiva de una idea.

INTERPRETANTE:

Que se basa en la traducción fiel del mensaje según la apreciación del receptor, de este nivel se desprenden 3 signos.

■ **REMA:** "Un rema puede, quizás, proporcionar alguna información, sin hacer evidente que la proporciona". (41)

■ **DICENT O DICISIGNO:** Mediante el principio de la sintaxis (ORDEN DE ESTRUCTURA) es como se representara al objeto. En donde se apoyará la retórica y la apreciación del signo estético.

■ **ARGUMENTO:** Es el signo que totaliza el mensaje. En este signo entra el proceso final (rápidez, economía, resultados), es como postulado en el que se apoya la representación de un mensaje.

En el arte podemos observar una relación objeto - legisigno. En el triángulo de elementos representables se observa una relación simbólica-iconal y en la última tricotomía del interpretante, podemos establecer la relación arte - dicent.

Un signo consiste en un significante y un significado. El significante es la imagen del signo tal como lo percibimos, el significado es el concepto mental al cual se refiere. Este concepto mental es por lo general común a todos los miembros de la misma cultura que comparten el mismo lenguaje.

Para la semiótica la comunicación es la generación de significados en los significados en los mensaje, ya sea por parte del codificador o del decodificador.

El lingüista suizo Ferdinand de Saussure describe un orden de significación, en la relación entre sí, un significante y significado de signo.

El manejo de imágenes o formas tienen implicaciones constructivas análogas al proceso de la escritura.

La **pragmática** es el poder de expresión intrínseco del objeto, es la aplicación de lo existente, (LO QUE VIVO).

La **sintaxis** se refiere a la organización de los códigos que representan al objeto comparable con la gramática, (LO QUE ORDENO).

La **semántica** es concepto, significado y esencia, (LO QUE ENTIENDO).

Estos elementos son objeto de estudio expresado por una estructura convencional que representa al aprendizaje y que dará al ser humano la facultad de percibir, ordenar y entender la información y producir el conocimiento.

2.3 COMUNICACIÓN DIDÁCTICA

2.3 COMUNICACIÓN DIDÁCTICA

LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA SE CARACTERIZA, "POR LA NECESIDAD, LA CONCIENCIA, LA VOLUNTAD Y LA INTERPRETACIÓN EXPLÍCITA DE ALCANZAR UN OBJETIVO DIDÁCTICO". (42)

Para Kemp, Jerrold la comunicación educativa se establece bajo los siguientes criterios: "según los canales, las áreas o disciplinas y por los objetivos del aprendizaje.

■ **ÁREA COGNOSCITIVA.** Que pretende la adquisición de conocimiento y el desarrollo de las capacidades intelectuales, comprendiendo el proceso de memorización, abstracción, análisis, y síntesis culminando en la solución de un problema.

■ **ÁREA PSICOMOTRIZ.** Se ocupa de la capacidad de utilizar y coordinar las destrezas sensoriales y/o motoras ver, oír, manipular los objetos, etc.

■ **ÁREA AFECTIVA.** Regula o exalta las emociones y sentimientos expresados como actitudes y apreciaciones: goce, respeto, rechazo y aceptación". (43)

42. Jaime Coded. El mensaje didáctico audiovisual. México, UNA. FCPS., 1976. p. 4.
43. Jerrold Kemp. Planteamiento didáctico. México, Diana, 1979. p. 33.

Las áreas de aprendizaje que se desarrollarán en la propuesta audiovisual de la presente tesis serán la afectiva y la cognoscitiva.

La comunicación por áreas o disciplinas es integrada por la educación organizacional, cultural, de desarrollo y de comunicación educativa.

La transmisión de información puede efectuarse cara a cara por medios impresos o electrónicos, dependiendo de las necesidades comunicacionales y didácticas. Los medios audiovisuales han tomado gran fuerza en el proceso didáctico, este consiste en presentar imagen y audio como un todo.

"Los tipos o categorías de funciones didácticas en las imágenes, propuesto por Rodríguez Diéguez es el siguiente:

■ **FUNCIÓN MOTIVADORA.** Es cuando por medio de la imagen se da la impresión de cierto matiz emotivo, además del que aparece explícito en el mensaje. En éste caso el empleo de una marionetá, cumplirá con éste objetivo.

■ **FUNCIÓN VICARIA.** Supone sustituir una realidad por su imagen. Esta función surge de la imposibilidad de verbalizar con suficiente precisión un contenido.

■ **CANALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS.** Se comunica por el análisis organizado de la información mediante la secuencia de imágenes.

■ **FUNCIÓN INFORMATIVA.** Es cuando la imagen presenta una información en sí misma, que puede ser, complementada o reforzada por algún texto, pero nunca sustituida por este último.

■ **FUNCIÓN EXPLICATIVA.** Superposición de códigos direccionales, (flechas, líneas etc.) con el fin de explicar o reforzar información. Es cuando se utiliza en una imagen real

■ **FUNCIÓN ESTÉTICA.** Se refiere a la utilización de imágenes con fines puramente estéticos". (44)

Es importante considerar que las imágenes podrán ser utilizadas como elemento didáctico si existe referencias que permitan el reconocimiento de ellas.

2.4 MEDIOS AUDIOVISUALES

2.4 MEDIOS AUDIOVISUALES

EL PRINCIPAL OBJETIVO DE LA COMUNICACIÓN ES LA TRANSMISIÓN DE IDEAS MEDIANTE LA INTERACCIÓN DE CÓDIGOS COMÚNES.

Los diferentes medios posibilitan la difusión, estos se clasificarán en impresos o electrónicos, de ellos se desprenden los medios audiovisuales el cine, la televisión, el vídeo, el rotafolio, el diaporama, etc.

Los medios audiovisuales son empleados en base al ahorro de tiempo en la captación del mensaje, además de llegar a un mayor número de personas en una sólo emisión, sin que ello implique un caos.

En los medios audiovisuales reconocemos una integración de audio e imagen cada una de estas partes contienen características y funciones determinadas que se verán manipuladas para lograr integrar un mensaje eficaz y conseguir una expresividad mayor.

La imagen visual puede ser de situación cuando es clara, sin distorsión emotiva, y fantástica, cuando distorsiona una realidad, estimulará la imaginación

mediante asociaciones e ideas empleando elementos visuales: textura, movimiento, tono, etc. Al no tener relación con los elementos naturales posee una interpretación subjetiva.

La imagen puede establecer la ubicación de lugares y hechos, evocar ideas, pensamientos, sentimientos y personajes; tiene la propiedad de imitar movimientos o acciones de un sujeto, asocia y recuerda personajes, sonidos o eventos en particular, liga escenas o hechos, y establece una mezcla de sonidos ordenados para lograr un efecto dramático o cómico. En el sonido podemos reconocer las mismas características sólo que referente al audio.

Se establece la imagen analítica cuando el documento es ordenado de acuerdo a la intencionalidad de una idea preconcebida; la función poética presenta la realidad deformada manipulada de tal manera que es difícil percibir, se resalta una postura de la realidad elaborando imágenes simbólicas.

El nivel de comparación de las imágenes depende de la edad, la afectividad, su medio social y cultural. Dentro del audiovisual que nos ocupa podemos encontrar la función vicaria al sustituir un personaje de un retrato por una marioneta, la función explicativa es observada en la orientación de los mapas y por último la función analítica es la manera de mostrar las características del pintor al niño, en este caso la comparación de trabajos.

Al formar imágenes mentales estamos visualizando. Observar es un procedimiento de discriminación o aceptación en base a un juicio. La imagen es un registro, una representación de los significados, que hace una interpretación de sucesos a formas sustituyendo hechos por escenas.

La imagen es un soporte de la comunicación visual que materializa un fragmento del entorno óptico (Universo perceptivo) que presenta como elemento primordial de los elementos de comunicación (Pintura, Cine, Televisión, libros, etc).

"Una imagen es una realidad en sí misma y distinta a la realidad que presenta. La imagen no es la realidad, ni tampoco su sustituto, la imagen es percibida en un instante debido a ello, el mensaje debe ser comprensible y preciso".(45)

Dadas las características de la imagen la podemos clasificar como fija y móvil. La imagen animada es la secuencia continua de la imagen fija en donde hay una interacción entre imagen, movimiento y espacio.

El observador no se detiene ante lo evidente va más allá de la superficie de los hechos visuales, llegando a reinos de bastos significados, a un proceso de pensamiento.

La efectividad del mensaje responde al manejo de la retórica visual.

- **"METÁFORA.** Es una relación de atributo, conteniendo una relación de semejanza, posibilita la comunicar a través de otra materia significativa.
- **SINEGDOQUE.** Comunica a través de lo más significativas del objeto.
- **HIPÉRBOLE.** Es una representación mediante la exageración visual, aumenta o disminuye el tamaño de los objetos.
- **ANTÍTESIS.** Representa los opuestos, el enfrentamiento de los extremos.
- **METONÍMIA.** Se sustituye la causa por el efecto". (46)

45. Yerena Teresa Escudero. Op. cit. p. 87.

46. Lourdes Adame. Op. cit. pág. 17.

Al observar las características antes mencionadas podemos encontrar en el contenido de nuestro mensaje audiovisual, la metáfora contenida en la relación o "analogía" entre la pintura del Piero Della Francesca y el dibujo infantil, sin embargo en el caso de tomar un personaje característico de los retratos de Piero y la hipérbole es reconocible en la misma caracterización **caricaturesca** del personaje del Duque de Urbino.

Al integrar el sonido a la imagen observamos una serie de valores que refuerzan el contenido del mensaje. Podemos reconocer tres tipos de sonidos cuya fuente puede ser real, abstracto que estimulara ideas y emociones sin ninguna referencia natural y sonidos que por medio de la distorsión de la realidad estimulará la imaginación a este tipo de sonido es denominado fantástico.

Cuando la música puede transmitir emoción y movimiento hablamos de música empática, la música anempática, refleja indiferencia, además de crear un punto tencional.

El origen de los sonidos que escuchamos son tres, escucha casual, la que se sirve del sonidos para informarse en lo posible sobre su causa, la escucha semántica, se refiere a un código o a un lenguaje para interpretar su mensaje y escucha reducida esta indican la causa y el sentido que toma el sonido.

El sonido en la cadena audiovisual se refiere al enlace de este a las imágenes en tiempo y en espacio, un algo oído que baña a lo visto.

Los elementos de decorado sonoro contribuyen a poblar y a crear el espacio de una situación.

ESTA TESIS NO DEBE SALIR DE LA BIBLIOTECA

Al separar, los ruidos y las voces o las interrupciones profundizaremos en el silencio. El silencio no es un vacío neutro, es el negativo de un sonido que se ha oído antes o se a imaginado, es producto del contraste.

El punto de unión imagen-sonido implica una sincronía. Que es la conexión entre continuidad sonora y continuidad visual, que permite modular el sentido y el ritmo del texto en una atmósfera de despliegue y tensión del tiempo. La sincreisis es el resultado de la unión entre sincronismo y síntesis, en ella permite el doblaje y la post-sincronización.

Podemos abordar al sonido de tres maneras como voz humana, música y ruidos o sonidos ambientales. En el caso de la voz humana suele ser utilizada como narrador.

"Jerónimo Peignot designa acusmático a lo que se oye sin saber la causa originaria del sonido. El sonido fuera de campo será entonces el sonido acusmático donde la fuente será invisible. El sonido in es el que su fuente aparece en la imagen y pertenece a la realidad que ésta evoca. En el sonido off su fuente supuesta esté ausente de la imagen, situada en un tiempo y lugar lejanos a la situación directamente evocada". (47)

Los tipos de sonido ambiente se caracterizan porque sirven para marcar un lugar, un espacio particular, producto de una serie de elementos puntuales. El sonido interno presente en la acción corresponde al interior tanto físico como mental de un personaje. Sonido on- air, sonidos en las ondas, estos sonidos estarán presentes en las escenas pero supuestamente transmitidas electrónicamente.

La música atraer la atención y marcar en el espectador un momento clave en el mensaje permitiendo que por medio de esta, se capte y recuerde el mensaje. La escucha de la música, está sujeta a tres diferentes momentos.

El plano sensual refiere al placer de escuchar música, en este momento oímos la música sin pensar, es un momento placentero. En el plano expresivo la música indica el significado de la música, a pesar que es un plano subjetivo, contiene la fuerza para condensar una idea o sentimiento y transmitirla sin perder su origen. El plano puramente musical, en este caso se habla de una escucha por decirlo así, **especializada**, en el contenido técnico de la música.

La musicalización del video que nos ocupa reafirma el carácter emotivo de cada pintura y proporciona un punto de tensión en la narración; sirviendo además, como estímulo y referencia de asociación en la memorización de información.

2.4.1 EL VIDEO EN LA EDUCACIÓN

EL EMPLEO DEL VIDEO EN LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA NACE COMO LA NECESIDAD DE ADECUARSE A CAMBIOS SOCIALES, QUE DE MANERA RADICAL, HAN GENERADO A UN NUEVO TIPO DE PERSONA.

"Nuestra visión del mundo, de la historia y del hombre está íntimamente ligada a la visión que imponen los medios de masas. La escuela, sin embargo parece no darse por entendida. Los jóvenes abandonan las aulas sin la más mínima preparación para el uso racional de los medios". (48)

Esta idea nos muestra que no es simplemente el hecho de ver un video educativo lo que debemos perseguir, debemos de ir más allá, esto es, buscar una educación selectiva del mismo medio y de su mensaje.

El video sigue la sistematización como base de enunciación y estructuración de unas posibilidades de uso, claramente diversificadas, para obtener una utilización didáctica eficaz.

"La enunciación del video presenta seis modalidades de uso: la video-lección, el video apoyo, el video-proceso, el programa motivador, el programa monoconceptual y el video interactivo". (49)

De acuerdo a la estructura que presenta la propuesta de la tesis nos centraremos en analizar la video-lección que definiremos como "la exposición sistematizada de unos contenidos, tratados con cierta exhaustividad". (50)

La video-lección presenta inconvenientes al trabajarse en grandes grupos, al tener una estructura interna y una duración establecida dado que, la fugacidad de las imágenes pueden causar problemas de comprensión en los alumnos menos dotados.

Es cierto que cada medio tiene implicaciones que debemos cuidar para lograr la efectividad del mensaje y logra la comunicación. Por lo que fué necesario conocer los riesgos del video, que en oposición presenta las siguientes ventajas; la transmisión en forma masiva nos permite dar a conocer en menor tiempo información a un número mayor de alumnos, los que tal vez, no conocerían o despertarían su interés por el mensaje por no contar con la fuente, los medios y el tiempo necesario para estudiarlos. El carácter de difusión masiva no implica la desatención del receptor, en el caso muy particular del video que nos ocupa encontramos que, la brevedad del mensaje posibilita el despliegue de otras actividades que refuerzan el tema, así como la posible repetición del video para recordar y explicar el mensaje.

El video ofrece la posibilidad de que los alumnos puedan llevarse a casa una copia del video para su estudio personal.

49. Edebe Equipo . Como integrar el video en la escuela. Barcelona, Edebé, 1981. p. 44-50.

50. Joan Ferrés . Op. cit. p. 34.

La video lección es muy útil cuando transmite información de carácter audio-visual-cinético, es decir, informaciones visuales que incorporen además el movimiento y el sonido.

La pedagogía de la percepción y del aprendizaje busca que se llegue a la observación y al descubrimiento garantizando un máximo de exactitud y memorización.

El video es un auxiliar, no sustituye al profesor, pero incorpora cambios en su función pedagógica en este caso el profesor deberá sustentar los conocimientos suficientes del tema, diferentes institutos confirman que la causa principal de la no integración de los audiovisuales en la escuela no es la falta de medios, sino la falta de inquietud y de preparación por parte del profesorado.

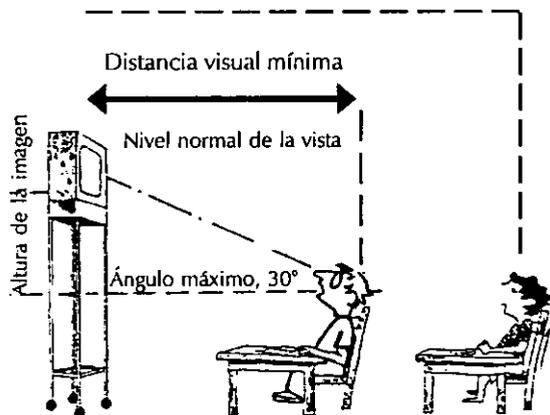
Con el video se busca estimular la receptividad mediante la focalización de la atención en un adecuado ambiente.

En este contexto podemos entender la conciencia de "Mc Luhan. El medio es el mensaje". (51)

El autentico mensaje de un medio es el propio medio en cuanto provoca una serie de alteraciones en el contexto sobre el que actúa.

Para una adecuada recepción de las imágenes conviene atender una serie de cuestiones referidas a las distancias máxima y mínima de los alumnos respecto al televisor, así como a los ángulos máximos de visión horizontal y vertical.

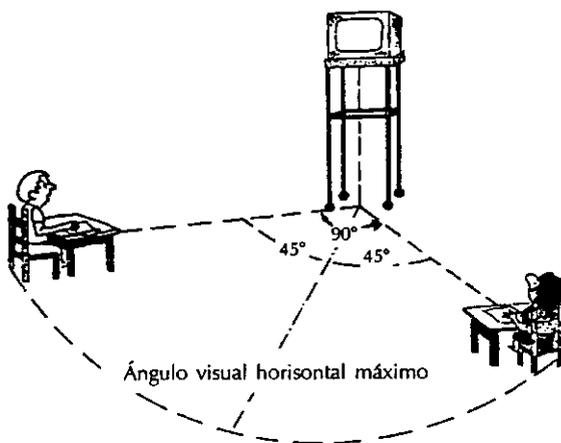
"DISPOSICION DE LOS ALUMNOS DURANTE EL VISIONADO". (52)

Tamaño de la pantalla del televisor	Distancia visual máxima
19"	4.5 cm
21"	4.6 cm
23"	5.8 cm

ÁNGULO VISUAL MÁXIMO

Desde el punto de vista de la lateralidad en la disposición de los alumnos en el aula, el ángulo visual máximo permitido es de 45 grados con respecto a la perpendicular de la pantalla.

El desarrollo del audiovisual empieza con la etapa de pre-producción en donde se preverá, analizará y delimitará tanto las cuestiones técnicas en imagen y audio como las cuestiones de lógica y semántica del mensaje, a este elemento se le conoce como guión.

El guión como guía de grabación debe asumir claridad en su contenido, por lo tanto habrá un guión especializado para cada función como es el caso del guión descriptivo que explicará las circunstancias metodológicas del audiovisual. El guión literario se encarga del proceso que conformará la comunicación oral. El story board contiene las imágenes y su descripción, además de presentar la secuencia en que deberán aparecer. El guión técnico indicará los encuadres, movimientos de cámara, tiempos de duración de (audio y locución), indica pistas musicales, el diálogo, narración o locución. Bajo la previa elaboración de estos documentos se ahorra tiempo, dinero y esfuerzo. Sin embargo no se debe descartar que sobre la marcha se consideren cambios imprevistos.

El proceso de PRODUCCIÓN indica la realización del audiovisual, su función será creativa y efectiva. En la post-producción se busca concretar la lógica del guión, en esta etapa se elaboran efectos de imagen y audio, disolvencias, la edición, el terminado final. En ocasiones es el proceso que requiere de mayor atención porque en él, se depuran los detalles. En éste momento se cuida la sincronía del documento no sólo en movimiento y sonido, sino en, la coherencia de la secuencia.

El comunicador gráfico debe conocer el desarrollo de todas las disciplinas para lograr un buen trabajo y sobre todo tener sentido de organización para ensamblar todos los elementos, sin embargo, podemos observar que la realización de una mensaje necesita ser atendido por especialistas en cada ramo.

CAPÍTULO
TRES

CONEXIÓN AUDIOVISUAL

3.1 DECODIFICACIÓN DE UNA PINTURA

LA APRECIACIÓN DEL ARTE ES UN INDICIO DE SENCIBILIDAD EN EL HOMBRE, ES LA PRESENCIA DE RAZÓN, PASIÓN Y ÉXTASIS.

El reconocimiento estético de una obra pictórica implica en la mayoría de los casos controversias, puesto que se fundamenta una dirección excesiva de sentimientos y emociones en algo que debería hablar por sí mismo. Sin embargo será importante analizar que el arte, en este caso la pintura, desarrolla códigos en cuanto a tema, concepto y técnica; cuando estos son conocidos por el espectador, él experimentará el placer al tener alguna referencia en alguno de lo que ve.

Una obra pictórica expresa elementos y conceptos que serán reconocidos por el receptor, sin embargo cuando no se descifra apropiadamente el contenido es porque se desconoce su código, algunas de estas razones pueden ser que el mensaje (LA PINTURA), fue realizada en otro tiempo y circunstancias, diferentes al contexto de su actual receptor. Como hemos observado en el capítulo II, al no tener referencia de lo que vemos no podemos entender en la mayoría de los casos la expresión artística de otros tiempos y por consiguiente no podemos disfrutar sus conceptos.

Al provocar un acercamiento entre la expresión artística de Piero della Francesca y los niños busco ofrecer una alternativa en el conocimiento de nuevas imágenes que nos hablen de una época determinada y que a su vez enriquezcan su acervo visual; desarrollar la capacidad de aceptación o rechazo de imagen y concepto basado en el análisis previo, además de motivar al niño en su proceso creativo y el principal punto es, proponer que la apreciación artística inicie a temprana edad dado que los niños (como lo vimos en el capítulo uno), presentan un desarrollo psicológico que ofrece una gran apertura para aprender reconocer y analizar nuevas formas e ideas, sin que esto implique cortar su sensibilidad.

En base a los capítulos anteriores desarrollaré un audiovisual didáctico que muestre a niños de entre 9 y 12 años de edad aproximadamente las características principales de la pintura de Piero della Francesca, tomando como referencia cuatro de sus obras.

Es común que el niño asocie a la pintura religiosa con algo aburrido, para gente "culto" y mayor de edad. La obra de Piero es un buen inicio, para acercar al niño con dicho tema y tratar de desmitificar el concepto anterior, dado que Piero presenta el tema religioso sin sangre ni violencia, lo hace con una visión de fuerza y serenidad.

El reconocimiento de la obra de Piero se establecerá mediante una serie de relaciones entre las características fundamentales del trabajo del pintor, como la impersonalidad y el tamaño con la jerarquía que el niño presenta en un dibujo de la familia en donde papá es más alto que mamá y los dos son más grandes que él. La impersonalidad es observada en este dibujo de la familia al ver las mismas características debido a que el niño domina un tipo de trazo y con ello justifica el parentesco; en la pintura de Piero se hará alusión a que en esa época se planteaba

que todos teníamos el mismo origen y por ello, todos eran iguales. Las características físicas, (formas hercúleas) que presentan los personajes de Piero se explicarán aludiendo a la importancia espiritual que tienen los retratados, mientras más importante fuera, más grandes era su tamaño, por lo tanto su fuerza física representaría el poder.

Al abordar el tema religioso en la pintura no pretendo un cambio o aceptación de la creencia religiosa o desarrollar un estudio bíblico. En este caso, la referencia para comprender la relación religión arte será que "la iglesia se sirvió de la pintura para divulgar sus enseñanzas y relatar sus leyendas. Este medio era eficaz para instruir y edificar, en las multitudes que no sabían leer, el **conocimiento** del poderío religioso además de ser un lenguaje que lejos de inducir a un exámen crítico, era singularmente apto, para servir de estímulo indirecto al desarrollo de los sentimientos". (53)

El hablar del Renacimiento a los niños obedece a que éste periodo es de resurgimiento y creación, además de que sus logros son raíz de una construcción ideológica y artística muy rica.

Una pintura, un mensaje es creado con un contenido que está sujeto a la época de su creador, de su receptor, al transmitirlo es necesario **traducir, codificar y descodificar** de acuerdo a la edad, a los objetivos y a los medios, tarea que el comunicador gráfico tendrá a su cargo y que permitirá que los mensajes sean manipulados para no tener miedo a expresar lo que queremos decir .

Es importante recordar que este video será el primero de una serie de cápsulas que serán presentadas a niños que cursan la educación primaria y cuya escuela este inscrita en el programa artes plásticas, impartidas por el Instituto

Nacional de Bellas Artes (INBA) y la Secretaría de Educación Pública (SEP); dado que estas instituciones, como lo vimos en capítulo uno, cuentan con la infraestructura e interés para apoyar este proyecto.

La tesis no pretende que el niño se vuelva un estudioso meticulado del arte o que haga un análisis puramente calculador e insensible. Esta tesis propone que el niño explore el arte como un **medio de comunicación** que se preocupa por la belleza de las formas y que en cada época se distingue por ondear un concepto y finalidad diferente, así mismo pretende que el niño reciba al arte como un posible elemento de disfrute y fuente de conocimiento.

El programa pasadizos al arte, llevará este nombre en busca de atraer al niño hacia la diversión, hacia un juego. La palabra pasadizos nos remonta a una serie de espacios a descubrir de una forma inteligente, el cual esta lleno de sorpresas, estos elementos gustan e inquietan a los niños.

3.2 GUIÓN DESCRIPTIVO

EL INTERES DEL NIÑO EN LOS PROGRAMAS INICIA CON EL TÍTULO, EL COLORIDO Y LA FANTASÍA QUE ENVUELVE A UN PERSONAJE QUE TOMARÁ VIDA DE UNA PINTURA.

El medio que propongo para dar a conocer la obra del pintor es el video. Este medio ofrece al niño un gran interés, es una forma de conocer algo, en forma diferente a la manera en que aprenden o estudian en la escuela, siendo un descanso visual en la hora de clases. El video permite que se manipule fácilmente el equipo, el tiempo de transmisión y la forma de reproducción, esto es, detener, regresar, adelantar o fijar la imagen.

El video estará integrado por una marioneta que caracterizará a Federico de Montefeltro Duque de Urbino; la elección de este personaje personificado en una marioneta responde, como hago referencia en el capítulo dos, a buscar elementos de identificación para el programa como para la pintura de Piero Della Francesca, además de ser un elemento que denotativamente ofrece un atracción visual para el niño, la marioneta es de hule espuma, su vestuario es una toga y un sombrero de cuello alto en tela de terciopelo rojo, sus rasgos faciales son caricaturescos, esto permitido por la misma característica física del Duque de Urbino.

El niño identificará las referencias temáticas de cada obra. De tal manera que se abra una relación no sólo histórica, sino emotiva.

Complementario a la marioneta se presentarán tomas de las pinturas, incluyendo encuadres de detalles para un mejor análisis, estos serán útiles como método de memorización.

Aleatoriamente a las obras de PIERO se observarán ilustraciones que complementarán la explicación y tendrán una jerarquía de ubicación y comparación; su estilo será realista, la técnica de representación es mixta; acuarela, grafito y pastel. Respecto al color vemos en las ilustraciones de apoyo gran colorido, que además de ayudar en la grabación para no empalidecer y perder su nitidez, permitirán capturar la atención del niño.

Las pinturas serán presentada al centro de la pantalla dentro de un marco delgado, ambos serán soportados por un fragmento de columna jónica. El fondo de las pinturas será un conjunto de nubes en colores pastel. Se utilizará un marco más ancho alrededor de la pantalla para unificar los espacios que dejan los diferentes formatos de las pinturas, este marco atraerá la atención y al volverse constante permitirá que el niño centre su mirada en la pintura nada más.

El fondo que acompaña a cada pintura se trabaja en el programa PHOTO SHOP y ADOBE PREMIER, este último permitirá integrar las imágenes al video.

El concepto de la pintura, el marco y de la columna creará una visión de espacio colorido, alegre, rompiendo el concepto que algunos niños tienen acerca de que todas las obras de arte, están en lugares oscuros, aburridos y fríos.

En cuanto a la presentación de la marioneta la escenografía estará compuesta por dos columnas jónicas, fondo rojizo y pliegues de tela (tricol de nylon) en color durazno, estos son elementos permitirán que el espectador ubique paulatinamente elementos decorativos de la época, en este caso "renacentista". Las columnas fuerón elaboradas con cartón corrugado pintada con pintura vinílica.

La animación del muñeco será grabada con una cámara VHS dado que este formato nos otorga calidad y gran flexibilidad tanto en el manejo del material, técnicamente hablando, como en disposición del equipo. De manera simultanea se hará la grabación de audio e imagen para facilitar la coordinación de movimiento y voz. La voz en off se grabará de manera independiente para obtener mayor nitidez y calidad.

La música caracterizará al periodo medieval y renacentista, estos temas además de reforzar el contexto de la época, darán la ambientación y fuerza que cada obra necesita. El tema de la entrada del programa es original, este elemento será un punto muy importante para otorgarle una identidad propia a las cápsulas.

Una vez teniendo los tiempos de imágen se hace la grabación de voz y música para después empalmarlo al video. La referencia fonográfica y la cronología que seguirá la musica es la siguiente:

Ficha musical para el programa PASADIZOS AL ARTE

1.- CARLOS ANDRADE / Tema "Pasadisos al Arte". Grabación directa. 2.- Canto Gregoriano Anonimo. "Pruer Natus est Nobis"; Coro de monjes del Monasterio. Benedictino de Sto. Domingo de Silos. 3.- HAYNE / ANON. PETRUCCI 1501 / "De Tous biens Playne" / DDD BBC MM54 CD. 4.- ARVOS PART / "Arbos".

5.- GUILLAUME DE MACHAUT / "Douce Damajolie"/ Virelai y Catherine Bott. 6.- HANDEL / Fireworks "Allegro" /* Slovak Camber Orchestra Oliver Dohnanyi / Sonata. 7.- RIBAYAZ / "Luz y Norte" "Xacaras" / The Harp Consort & Andrew Lawrence King / Deutche. Armonia Mundi.

Al presentar el video a los niños de las escuelas "Ezequiel A Chávez" y "14 de Julio" observe que experimentaban gran espectación por el video, dado que no es común que se les presente este tipo de audiovisuales. Cuando vieron el programa estuvieron muy atentos al monólogo y a los movimientos de la marioneta que les provocaba gran curiosidad. Al ver las pinturas mostraron interés y sobre todo respeto debido al tema religioso; en el caso de la Resurrección de Cristo y en la pintura de San Miguel Arcángel la musicalización fué un punto muy importante para establecer el climax del video.

Es importante conciderar el momento para la transmición del video, dado que el niño busca la disipación en la escuela, por lo tanto el video es visto con gran entusiasmo. En cuanto al discurso audiovisual considero que fué efectivo por tener gran colorido, por contar con una marioneta que tomó vida de una pintura, por ser breve, y por encontrar relación con su forma de expresión, en este caso los dibujos a crayola. Es importante recordar que el tipo de música que se emplea en el video encuentra un gran momento para ser conocida y aceptada por en el niño.

3.3 GUIÓN LITERARIO

NARRADOR: VOZ DE HOMBRE JOVEN, CORDIAL.

**DUQUE DE
URBINO: VOZ DE HOMBRE, DE ACENTO
ITALIANO, MADURO Y ALEGRE.**

**NARRADOR
-VOZ EN OFF**

NARRACIÓN

Es el siglo XV. Hemos dejado atrás la pobreza y la ignorancia del obscurantismo. Nos encontramos ahora en Europa en 1452, cuna de grandes cambios sociales. Es el Renacimiento o volver a nacer de ideas de la época clásica, en ella se hacen importantes descubrimientos marítimos, en el arte se busca la manera de pintar la perfección en la figura humana y la belleza de la naturaleza.

Vayamos a Italia donde nacen grandes artistas, uno de ellos es Piero Della Francesca. Piero nace en Borgo de San Sepolcro en una villa de Umbría en el año de 1416. Durante su juventud se traslada a Florencia, ahí se convierte en el alumno del pintor Domenico Veneciano.

-VOZ EN OFF

Una de las más reconocidas obras de Piero Della Francesca es el retrato de Federico de Montefeltro, Duque de Urbino. ¡Pero! ¿Quién está ahí? ¡ah! es el Duque de Urbino!. Acerquémonos a él para saber qué es lo que dice.

-DUQUE DE URBINO

Hay que observar para dibujar ¡Mmm...qué interesante!. ¡Ahh...ahí están!

-VOZ EN OFF

Si señor duque. Estamos buscando a Piero della Francesca.

-DUQUE DE URBINO

Bueno, él está en la Basílica de Arezzo pintando la historia de la Cruz. ¡Que será una de sus grandes obras!. Pero ya que están aquí les enseñare algunas de sus pinturas.

-VOZ EN OFF

¡Eso sería grandioso!

-DUQUE DE URBINO

El gran Piero pinta a sus personajes grandes y fuertes, tanto que se parecen a un Hércules. Piero pintará a la Virgen de la Misericordia en 1445 en Borgo de San Sepolcro, en Italia. Esta pintura es parte central de un conjunto de cinco obras al que llamaremos políptico. Piero della Francesca pinta a la Virgen grande y fuerte, es que ella es muy importante para la religión católica. Por ejemplo cuando hacemos un dibujo de la familia, papá es más grande que mamá y los dos son más grandes que sus hijos; papá y mamá además de ser

DUQUE DE URBINO

grandes por su tamaño o edad son más grandes por ser muy importantes para nosotros, así como la Virgen para la religión católica.

Por lo regular una pintura nos deja ver cómo era la moda en ese tiempo, en el Quattrocento, como se conoce al año de 1400, la moda en las mujeres era traer la frente total mente descubierta y su vestidos eran muy largos con encajes hermosos.

Otra de sus pinturas es San Miguel Arcángel, él es un guerrero antiguo con armadura elegante, que deja ver su fuerza física reflejo de su fuerza espiritual. Sus alas indican que es un ser divino, es un ángel que lucha contra el mal, el demonio es una serpiente a la que vence cortándole la cabeza.

La pintura era en esa época un medio informativo que cuida la belleza, características de arte, por eso la religión lo usaba para enseñar el cristianismo y con ello controlar al pueblo.

Pero...iguardemos silencio!, itodos están dormidos!. ¡Pero si es la pintura de La Resurrección de Cristo!. Mientras los poderosos y fuertes guerreros duermen, Jesús se levanta con gran fuerza y serenidad al centro. En este caso lo que está de la mitad hacia arriba representa lo divino, lo que está en la parte inferior representa lo terrenal, al hombre.

-DUQUE DE URBINO

En la mayoría de las obras de Piero della Francesca el color de la piel de los personajes es muy pálido, esto puede indicar su descendencia europea, y por otro lado la pureza de sus almas.

Los personajes de Piero, como en el caso de la Virgen de la Misericordia, el Arcángel San Miguel y en la Resurrección, tienen cuerpos y gestos que parecen inmóviles, sin ninguna expresión, es que su carácter religioso y divino los aparta de sentir miedo o dolor corporal.

Después de que Piero pinte varias obras se dedicará a hacer estudios sobre matemáticas y perspectiva.

En el año de 1492 Piero della Francesca muere, dejando una serie de estudios que servirán para que otros pintores logren la perfección en sus obras.

¡Oh si! ese gran hombre que le dio belleza y perfección a sus pinturas, así como a mí !. ¡Pero oigo pasos!
¡Bueno!, ya es tiempo de irme, me gustó mucho hablar con ustedes. Espero que pronto nos volvamos a ver. Cuando quieran encontrarme ya saben donde buscarme. ¡ADIOOOS!

3.4 STORY BOARD

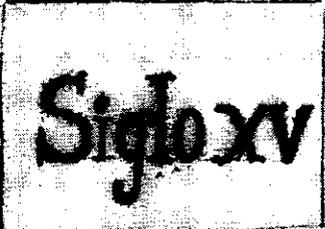
IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DIÁLOGO
 <p data-bbox="420 630 613 695">UNIVERSIDAD NACIONAL AVENIDA DE MEXICO</p>	Escudo de la UNAM	
PASADIZOS AL ARTE	Título del programa	
	Ilustración texto	-VOZ EN OFF: Es el siglo XV.

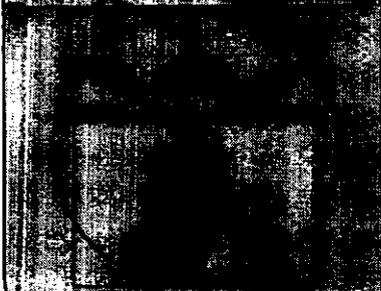
IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DIÁLOGO
	Ilustración de personas pobres	Hemos dejado atrás la pobreza y la ignorancia del obscurantismo.
	Mapa de EUROPA	Nos encontramos ahora en Europa en 1452, cuna de grandes cambios sociales.
	Esquema de Leonardo da Vinci	Es el Renacimiento

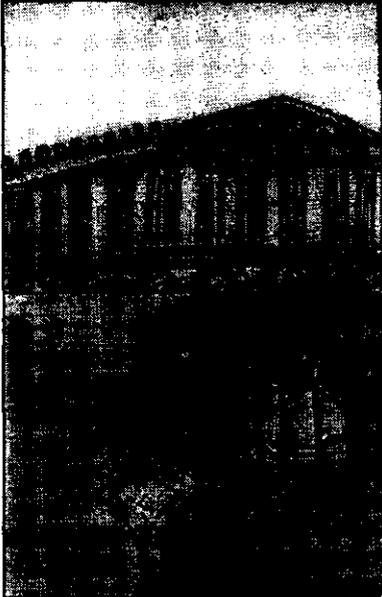
IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DIÁLOGO
	Ilustración del Partenon	o volver a nacer de ideas de la época clásica,
	Mapa de América	en ella se hacen importantes descubrimientos marítimos,
	Detalle de pie	en el arte se busca la manera de pintar la perfección en la figura humana y

IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DIÁLOGO
	<p data-bbox="556 550 704 605">Ilustración de higuera</p>	<p data-bbox="843 562 1140 588">la belleza de la naturaleza.</p>
	<p data-bbox="586 841 674 896">Mapa de Italia</p>	<p data-bbox="822 847 1155 908">Vayamos a Italia donde nacen grandes artistas,</p>
	<p data-bbox="565 1161 692 1246">Grabado de Piero Della Francesca</p>	<p data-bbox="813 1132 1164 1255">uno de ellos es Piero Della Francesca. Piero nace en Borgo de San Sepolcro en una villa de Umbría en el año de 1416.</p>

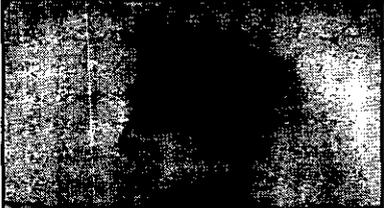
IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DIÁLOGO
	<p>Retrato de Federico de Urbino Duque de Montefeltro</p>	<p>Durante su juventud se traslada a Florencia, ahí se convierte en el alumno del pintor Domenico Veneciano.</p>
	<p>Medium close up del perfil de la marioneta de Federico de Urbino.</p>	<p>Una de las más reconocidas obras de Piero Della Francesca es el retrato de Federico de Montefeltro, Duque de Urbino. ¡Pero! ¿Quién está ahí? ¡ah! es el Duque de Urbino!. Acerquémonos a él para saber qué es lo que dice</p>
	<p>Medium close up de la marioneta de Federico de Urbino.</p>	<p>-DUQUE DE URBINO Hay que observar para dibujar ¡Mmm..qué interesante!. ¡Ahh...están ahí!</p> <p>-VOZ EN OFF Si señor duque. Estamos buscando a Piero della Francesca.</p>

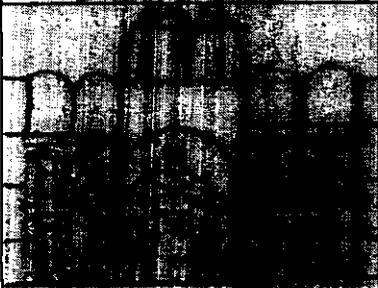
IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DIÁLOGO
	<p>Detalle de la Catedral de Arezo</p>	<p>-DUQUE DE URBINO Bueno, él está en la Basílica de Arezzo pintando la historia de la Cruz. ¡Que será una de sus grandes obras!. Pero ya que están aquí les enseñare algunas de sus pinturas.</p> <p>-VOZ EN OFF ¡Eso sería grandioso!</p>
	<p>Grabado del retrato de Piero Della Francesca</p>	<p>-DUQUE DE URBINO El gran Piero pinta a sus personajes grandes y fuertes, tanto que se parecen a un Hércules.</p>
	<p>Políptico de la Virgen de la Misericordia</p>	<p>Piero pintará a la Virgen de la Misericordia en 1445 en Borgo San Sepolcro en Italia.</p>

IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DIÁLOGO
	<p>Pintura de la Virgen de la Misericordia</p>	<p>-DUQUE DE URBINO Esta pintura es parte central de un conjunto de cinco obras al que llamaremos políptico.</p>
	<p>Detalle de la Pintura de la Virgen de la Misericordia</p>	<p>Piero della Francesca pinta a la Virgen grande y fuerte, es que ella es muy importante para la religión católica.</p>
	<p>Medium close up de la Pintura de la Virgen de la Misericordia</p>	<p>Por ejemplo cuando hacemos un dibujo de la familia, papá es más grande que mamá y los dos son más grandes que sus hijos;</p>

IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DIÁLOGO
	<p>Detalle de dibujo infantil de la familia</p>	<p>papá y mamá además de ser grandes por su tamaño o edad son más grandes por ser muy importantes para nosotros,</p>
	<p>Medium close up a Federico de Urbino</p>	<p>así como la Virgen para la religión católica.</p>
	<p>Detalle a la pintura de la Virgen de la Misericordia</p>	<p>Por lo regular una pintura nos deja ver cómo era la moda en ese tiempo</p>

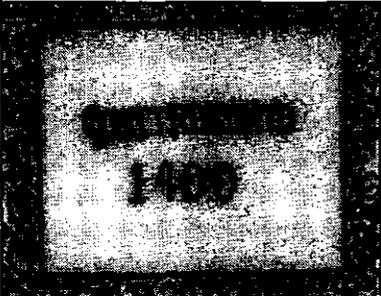
IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DIÁLOGO
	<p>Ilustración de texto Quattrocento 1400</p>	<p>en el Quattrocento, como se conoce al año de 1400</p>
	<p>Detalle de la la pintura de la Virgen de la Misericordia "Rostro".</p>	<p>la moda en las mujeres era traer la frente total mente descubierta</p>
	<p>Detalle de la la pintura de la Virgen de la Misericordia "Parte inferior"</p>	<p>y su vestidos eran muy largos con encajes hermosos.</p>

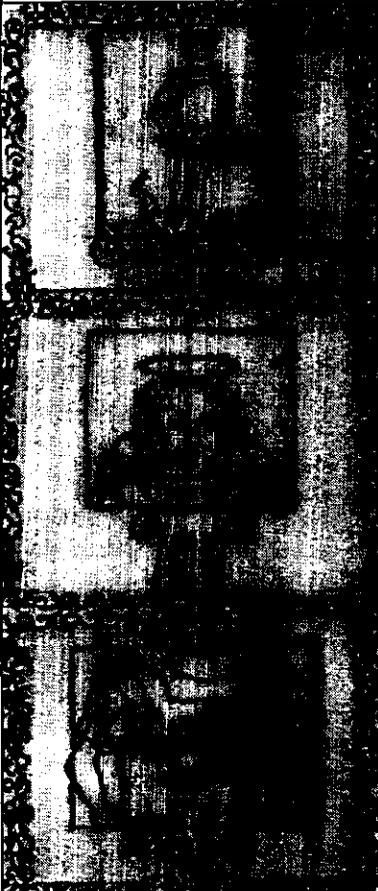
IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DIÁLOGO
	<p data-bbox="520 535 742 594">Pintura del Arcángel San Miguel</p> <p data-bbox="553 856 712 914">Close up de San Miguel</p> <p data-bbox="520 1147 742 1263">Detalle de la Pintura del Arcangel San Miguel "Torso"</p>	<p data-bbox="795 557 1186 615">Otra de sus pinturas es San Miguel Arcángel,</p> <p data-bbox="851 877 1130 907">él es un guerrero antiguo</p> <p data-bbox="813 1161 1176 1314">con armadura elegante que deja ver su fuerza física reflejo de su fuerza espiritual. Sus alas indican que es un ser divino,</p>

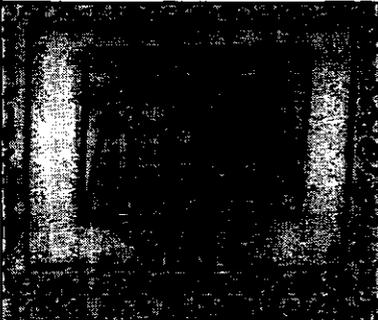
IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DIÁLOGO
	Detalle de la Pintura del Arcangel San Miguel "Espada"	es un ángel que lucha contra el mal,
	Detalle de la Pintura del Arcangel San Miguel "Cabeza de serpiente"	el demonio es una serpiente a la que vence cortándole la cabeza.
	Pintura del Arcangel San Miguel	La pintura era en esa época un medio informativo que cuida la belleza, características de arte,

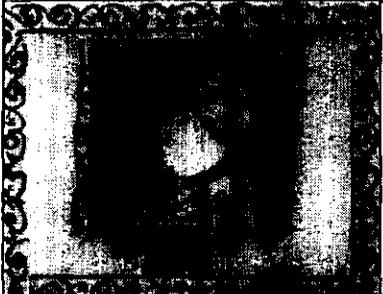
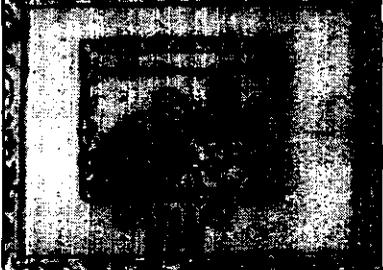
IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DIÁLOGO
	<p>Ilustración de Cardenal</p>	<p>-DUQUE DE URBINO por eso la religión lo usaba para enseñar el cristianismo y con ello controlar al pueblo.</p>
	<p>Medium close up de la marioneta de Federico de Urbino.</p>	<p>Pero...¡ guardemos silencio!</p>
	<p>Detalle de lateral izq. de la pintura de la Resurrección.</p>	<p>¡Todos están dormidos!. ¡Pero ...</p>

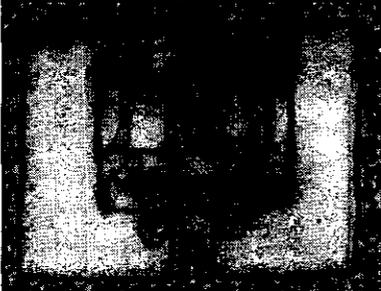
IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DIÁLOGO
	<p>Pintura de la Resurrección</p>	<p>-DUQUE DE URBINO si es la pintura de La Resurrección de Cristo!.</p>
	<p>Detalle de la pintura de la Resurrección "Rostro de Jesús"</p>	<p>¡QUE BELO! Mientras los poderosos y fuertes guerreros duermen,</p>
	<p>Detalle de la pintura de la Resurrección "Jesús con árbol izquierdo"</p>	<p>Jesús se levanta con gran fuerza y serenidad al centro.</p>

IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DIÁLOGO
	<p>Detalle de la pintura de la Resurrección. "Pie de Jesús"</p>	<p>En este caso lo que está de la mitad hacia arriba representa lo divino,</p>
	<p>Detalle de la pintura de la Resurrección "Parte superior de la obra"</p>	<p>lo que está en la parte inferior representa lo terrenal, al hombre.</p>
	<p>Detalle de la pintura de la Resurrección "Parte inferior de la obra"</p>	<p>Los personajes de Piero,</p>

IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DIÁLOGO
	<p>Medium close up de la marioneta de Federico de Urbino</p>	<p>como en el caso de la</p>
	<p>Detalle de la pintura de la Virgen de la Misericordia "Rostro".</p>	<p>Virgen de la Misericordia,</p>
	<p>Close up de San Miguel</p>	<p>el Arcángel San Miguel y en</p>

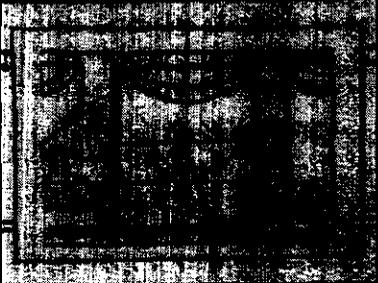
IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DIÁLOGO
	<p>Detalle de la pintura de la Resurrección "Rostro de Jesús"</p>	<p>la resurrección de Jesús tienen cuerpos y gestos que parecen inmóviles</p>
	<p>Medium close up de la marioneta de Federico de Urbino.</p>	<p>sin ninguna expresión y es que su carácter religioso y divino los aparta de sentir miedo o dolor corporal.</p>
	<p>Trazos de la obra de San Segismundo y Segismundo Malatesta.</p>	<p>-DUQUE DE URBINO Después de que Piero pintara varias obras se dedicará a hacer estudios sobre matemáticas y perspectiva.</p>

IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DIÁLOGO
	<p>Medium close up de la marioneta de Federico de Urbino.</p> <p>Medium close up del perfil de la marioneta de Federico de Urbino.</p> <p>Retrato de Federico de Urbino Duque de Montefeltro</p>	<p>En el año de 1492 Piero della Francesca muere, dejando una serie de estudios que servirán para que otros pintores logren la perfección en sus obras.</p> <p>¡Oh si! ese gran hombre que le dio belleza y perfección a sus pinturas, así como a mí !.</p> <p>!Pero oigo pasos!. Bueno, ya es tiempo de irme, me gustó mucho hablar con ustedes. Espero que pronto nos volvamos a ver... Cuando quieran encontrarme ya saben donde buscarme.</p> <p>¡ADIIIOOS!</p> <p>CREDITOS</p>

CONCLUSIONES

LA TESIS IMPLICA TERMINAR UN PROCESO ACADÉMICO, PERO ADEMÁS, ES EL MOMENTO DE RESOLVER, EN FORMA TEÓRICA Y PRÁCTICA UN PROBLEMA.

La elección de un tema para desarrollar la tesis resulta difícil, sin embargo, el tema que elegí me dejó satisfecha, porque pude combinar el gusto por el arte, la comunicación gráfica y el desarrollo infantil, área en la que actualmente me desempeño.

Durante toda la carrera trabajé en equipo, sin embargo, en el proyecto de tesis tuve que enfrentarme a realizar el trabajo por mi misma, lo que significa un gran reto. Es cierto que no trabajé sola, el comunicador necesita trabajar en equipo para poder optimizar tiempo, dinero y ofrecer mayor calidad, sin embargo, al estar al frente de una producción implica madurar, tener decisión, hacerse responsable de uno mismo y de su equipo y sobre todo, en mi caso, perder el miedo y valorar mi trabajo.

Al analizar el presente documento así como sus objetivos nos podemos dar cuenta de que el niño no necesita ser sensibilizado, porque ya lo es; lo que se pretende de una educación integral, en este caso de la apreciación artística, es que el niño se motive y enriquezca sus conocimientos visuales y conceptuales, además de que tenga una actitud analítica y propositiva en las actividades artísticas para difundir un proceso cultural con miras a ser un mejor individuo, no sólo porque conozca, hable o produzca arte, sino porque es sensible, reflexivo, creativo y observador.

Durante el seguimiento de la investigación observe que el momento escolar que viven los niños debería ser aprovechado para acercarlos y enseñarles este tipo de mensajes y programas; a los que muchas veces no tienen acceso en sus casas por ignorancia o por falta de tiempo e interés de sus padres.

El video fué presentado en las escuelas primarias "Ezequiel A Chavez" y "14 de Julio", a alumnos de 4°, 5° y 6° grado, aquí pude observar que los niños muestran un 70% de interés en el video por las características de la marioneta y por el colorido de los gráficos en la pantalla, del 100% de los espectadores un 80% sabe que el arte representa conocimiento y que por tanto, es bueno poner atención para saber más de él.

Es importante destacar que el video puede tener gran aceptación en niños de menor edad, puesto que desde los primeros meses de vida hasta los 8 o 9 años de edad existe gran interés por el conocimiento de su entorno, además de que en este momento, la televisión es un medio de comunicación mágico, que puede ser aprovechado para dar a conocer temas de gran importancia.

Por supuesto el video tendrá una introducción y una conclusión dentro del salón de clases, en donde se hablará más ampliamente de la época, de los artistas y de las obras presentadas en cada cápsula, ésto, con el fin de aclarar

cualquier duda de los niños; después de esta información que será impartida por su maestro (a) de Artes Plásticas, el alumno elaborará un dibujo que les permitirá plasmar todo lo que recuerden, alentando así su imaginación y su trabajo plástico.

Para reforzar el proyecto es necesario darle continuidad con una programación que sea constante para que el niño se familiarice con las cápsulas y conozca a un mayor número de artistas y tendencias. De igual manera la repetición de las cápsulas apoyará el proceso de memorización.

La riqueza de los medios hacen posible el disfrute de cualquier tema, sin embargo se requiere que se amplie la educación de la apreciación del arte. Como cada arte tiene sus leyes y sus particularidades, nunca se puede remplazar uno por otro, pero todos ellos contribuyen al enriquecimiento del goce estético.

En cuanto a la evaluación del niño con respecto al proyecto sugiero que, los conocimientos que se adquieran de éstas presentaciones sean tomados en cuenta como punto de participación, más no como elemento determinante para el promedio general, de otro modo, el alumno verá a ésta actividad con rechazo porque en lugar de ser una actividad novedosa y divertida será otra materia más, y lo que nosotros queremos es que sea vista con agrado.

Finalmente puntualizo que el comunicador gráfico sustenta una formación académica que le permite atender de manera estética y funcional la transmisión de un mensaje, de tal manera que es posible comunicar un concepto de origen subjetivo, como lo es una obra de arte, a un mensaje objetivo, tomando en cuenta, los requerimientos y características contextuales del receptor, del mensaje y del medio; para poder lograr finalmente, la asimilación, aceptación, disfrute de lo presentado.

GLOSARIO

APRECIACIÓN: Estimulación, evaluación.

ÁBSIDE: Extremos semicirculares o poliangular, cubierto por una bóveda del presbiterio.

COLOR: Característica de la percepción visual psicosensoial, que permite distinguir diferencias entre dos zonas del campo visual.

COMPOSICIÓN: Medio expresivo de organización formal del arte. Organización de las diferentes partes de una pintura.

CONNOTACIÓN: Es la parte humana (sensibilidad), corresponden a una cultura determinada, y es aplicable sólo en ella.

CUADRO: Pintura provista de marco y transportable, no mural.

DIDÁCTICA: Arte de enseñar con método los principios de una ciencia, las reglas y preceptos de un arte, etc.

DISPOSICIÓN: Es el orden eficaz de las masas, a fin de llamar la atención.

DENOTACIÓN: Es el sentido común, lo óbvio del signo.

EDUCAR: Desarrollo de las facultades intelectuales y morales del ser humano. Proceso de perfección y afinamiento de los sentidos. Acostumbrar a realizar cierta función por medio de los ejercicios o mecanismos adecuados.

ENSEÑAR: Instruir, hacer que alguien aprenda algo. Indicar, mostrar.

ICONOGRAFÍA: Se interesa por los temas y significados de las imágenes, por saber que función desempeñaban las imágenes en el contexto cultural de su época.

IMPERSONALIDAD: Carente de individualidad y personalidad.

IMPAVIDEZ: Falta de temor, valiente.

IMPASIBLE: Insensible, incapaz de sufrir dolor, imperturbable, tranquilo.

LÓRIGA: Túnica fuerte de tela o cuero reforzado con plaquetas de metal que usaban los guerreros medievales. Cota de mallas//.

PERCIBIR: Experimentar por medio de los sentidos.

PROCESO: Curso del tiempo. Conjunto de las fases de un fenómeno de evolución.

PASADIZO: Medio que sirve para llegar de una parte a otra.

REPRESENTACIÓN: Es la representación o captura fiel, detallada y precisa de una experiencia visual básica.

SENTIR: Experimentar impresiones físicas relacionando la experiencia, el recuerdo; lo que involucra el pensamiento.

TRAVENTINO: Piedra calcárea amarillenta, utilizada por los romanos como material de construcción preferente por su bella calidad. Se extraía de canteras de Trivoli y cerca de Siena.

BIBLIOGRAFÍA

- Acerete, Dora M. Objetivos y didáctica de la educación plástica: guía para el maestro de grado. Buenos Aires, Kapelusz, 1974, 111 pp.
- Adame Goddard, Lourdes. Guionismo. México, Diana, 1989, 104 pp.
- Angelini, Alessandro. Los grandes maestros del arte: Piero Della Francesca. Florencia, Scala, 1991, 79 pp.
- Argullol Montesinos, Rafael. El quattrocento. España, Montesinos, 1982, 127 pp
- Balada Mondús, Martha. La educación visual en la escuela. España, Paidós, 1987, 117 pp.
- Baver, Hermann. Historiografía del arte. España, Taurus, 1980, 220 pp.
- Benet, Aurell A. El pleno Renacimiento. España, Noguer, 1981.
- Betran Jestaz. El arte de las grandes civilizaciones: el Renacimiento. España, Akal, 1991, 656 pp.
- Berson, Bernardo. Pintores italianos del Renacimiento. México, Leyenda, 1944, 417 pp.

Castillo Vite, Aurora. Manual para el manejo de materiales en la expresión gráfica- plástica infantil. México, Plan Nacional Hidráulico, 1978, 20 pp.

Chión, Michel. La audiovisión: introducción a un análisis conjunto de imagen y sonido. España, Paidós, 1993, 206 pp.

Decal, Alonso, Estética general. México, Purrúa, 1990, 452 pp.

Dondis Dodis, A. La sintaxis de la imagen: introducción al alfabeto visual. 8ª, España, Gustavo Gili, 1976, 209 pp.

E. Martín y Tapiz, L. Diccionario Enciclopédico de las Artes e Industrias Gráficas. Barcelona, Ediciones Don Bosco, 1981, 651 pp.

Edebé, Equipo. Los medios audiovisuales en el sistema educativo. Barcelona, Edebé, 1981, 72 pp.

Escudero, Yereña Teresa. La comunicación en la enseñanza. México, Trillas, 1977, 72 pp.

Fernández Arenas, José. Teoría y metodología de la historia del arte. Barcelona, Anthropos, 1984, 183 pp.

Fernández, Juan Ignacio, y S. J. Marco. Diccionario de artes plásticas: un millón de términos artísticos. España, Mensajero, 199 pp.

Ferrés, Joan. Video y educación. Barcelona, Paidós, 1992, 213 pp.

Fiske, John. Introducción al estudio de la comunicación. Colombia, Norma, 1986, 145 pp.

Freixa, Mireina, y Carbonell, Eduard. Introducción a la Historia del arte. Barcelona, Barcanova, 1990, 311 pp.

García, Ramón. Diccionario enciclopédico Larousse, 3v. (México, Larousse, 1988), 996 pp.

Giacomantonio, Marcello. La enseñanza audiovisual: metodología didáctica. Barcelona, Gustavo Gili, 1979, 213 pp.

Goded, Jaime. Los medios de la educación colectiva. México, UNA. FCPS.,1976,302 pp.

Gordillo, José. Lo que el niño enseña al hombre. 2º ed. México, C.E.M.PA, 1977. 296 pp.

Jaramillo Levi, et al. Técnicas de investigación documental. México, Trillas, 1980, 164 pp.

Jakobson Roman. Fundamentos del lenguaje. Madrid, Ayuso,1974, 150 pp.

Kemp, Jerrold. Planteamiento didáctico. México, Diana, 1979.

Lazega Max , et al. Historia de la pintura Enciclopedia, 4.v, (España, Asuri, 1967), v. 2, pp. 211-426

Leyva Alvarez, José. "Nuestros antecedentes". Cápsulas informativas de la sección de enseñanzas artísticas.(México, D.F.: mayo, 1996). p. 6

Lowenfeld, Victor. El niño y su arte. Argentina,Kapelusz, 1958, 202 pp.

Lowenfeld, Victor, et al. Desarrollo de la capacidad creadora. 2ª ed.Colombia, Kapelusz, 1980, 380 pp.

McLuhan,Herbert Marshall. El medio es el mensaje. España, Paidos, 1975, 167 pp.

Marías Franco, Fernando. El arte del Renacimiento. Madrid, Anaya, 1990, 95 pp.

Martín Martín, Aurora y Guardia Gonzáles, Soledad. Comunicación audiovisual y educación: temas monográficos de educación. España, Anaya, 1976, 47 pp.

Murguía, Irma, et al. Redacción e investigación documental: sistema de educación a distancia. México, Universidad Pedagógica Nacional, 1980, 234 pp.

Murray, Peter y Murray, Linda. El arte del Renacimiento. Singapur, Destino, 1991, 286 pp.

Nieto Alcalde, Victor, et al. El Renacimiento: formación y crisis de un modelo clásico. Madrid, Istmo, 1980, 398 pp.

Olea Franco, Pedro, y Sanchez del Carpio, Francisco L. Manual de técnicas de investigación documental: para la enseñanza media. México, Esfinge, 1986, 231 pp.

Previtali, Giovanni. La periodización del arte italiano. Madrid, Akal, 1989, 105 pp.

Pijoa, José. "Historia general del arte". Summa Artis Enciclopedia.38v. (Madrid, Espasa-Calpe, 1961), v. XIII, 1960, pp. 412-427.

Ragón, J, et al. Historia del arte.3a ed., Barcelona, Taide, 1989, 362 pp.

Ramírez Oviedo, Pablo. Proceso evolutivo de la expresión gráfica infantil. México. INBA, 1969, 36 pp.

Rodríguez Diéguez, J. L. Las funciones de la imagen en la enseñanza: semántica y didáctica. Barcelona, Gustavo Gili, 1978, 236 pp.

Sanders Peirce, Charles. La ciencia de la semiótica. Buenos Aires, Nueva visión, 1974, 116 pp.

Secretaría de Educación Pública. Plan y programas de estudio: educación básica primaria. México, impresiones de la SEP, 1993. 164 pp.

Tatarkiewicz, Wladyslaw. Historia de la estética: estética moderna 1400-1700 Madrid, Akal, 1991, 606 pp.

Wojnar, Irena. Estética y pedagogía. México, Fondo de Cultura Económica, 1963, 249 pp.