

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE BELLAS ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES

TESIS

EL LENGUAJE VISUAL DE LA CULTURA PANAMEÑA DESDE UNA
PERSPECTIVA POPULAR

POR

CARLO R. VELÁSQUEZ VALDÉS

2020

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE BELLAS ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES

TESIS

EL LENGUAJE VISUAL DE LA CULTURA PANAMEÑA DESDE UNA
PERSPECTIVA POPULAR

POR:

CARLO R. VELÁSQUEZ VALDÉS

PROFESOR ASESOR:

Magíster Nelson Hackin

Trabajo para optar al
Título de Licenciado en
Bellas Artes con
Especialización en Artes
Visuales con énfasis en
Dibujo y Pintura

PROVINCIA DE PANAMÁ
FEBRERO 2020

HOJA DE APROBACIÓN

APROBADO POR:

PROFESOR ASESOR: _____

COORDINADOR DE LA CARRERA: _____

PANAMÁ, FEBRERO DE 2020.

DEDICATORIAS

A mis padres Carlos Velásquez y Margarita Valdés.

A mi esposa y mis hijos April, Carlos y Carla, quienes han sido mi inspiración, gracias a ellos por su apoyo, su paciencia, comprensión y sobre todo, el gran amor que demostraron durante la elaboración de mi trabajo investigativo.

AGRADECIMIENTOS

A Dios por haberme dado la vida y fuerza suficiente para seguir adelante y permitirme que muchas de mis metas hayan sido cumplidas.

A todos los profesores de la Escuela de Artes Visuales, y de manera especial a mi asesor, Magíster Nelson Hackin, sin cuyo consejo, ayuda e interés, este trabajo difícilmente se hubiese terminado.

ÍNDICE GENERAL

	Páginas
HOJA DE APROBACIÓN.....	iii
DEDICATORIA.....	iv
AGRADECIMIENTOS.....	v
ÍNDICE DE FIGURAS.....	x
RESUMEN EJECUTIVO.....	xi
INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO 1 ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN.....	4
1.1. Elección del tema.....	5
1.2. Antecedentes del problema.....	5
1.3 Situación actual del problema.....	4
1.3.1. Descripción del problema.....	7
1.3.2 Planteamiento de la investigación.....	9
1.4. Justificación.....	12
1.5. Diseño de la investigación.....	12
1.6. Tipo de investigación.....	13
1.7. Esquema de la investigación.....	14
1.8. Objetivos generales y específicos.....	15
1.8.1. Objetivo general.....	15
1.8.2. Objetivos específicos.....	15
1.9. Hipótesis.....	15
1.9.1. Hipótesis de trabajo	16
1.10. Interpretación de variables.....	16

1.10.1. Variables dependientes.....	16
1.10.2. Variables independientes.....	17
1.11. Cobertura.....	17
1.12. Limitaciones.....	18
1.13. Delimitaciones.....	18
CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO.....	19
2.1. Concepto del arte.....	20
2.2 Concepto de bellas artes.....	20
2.3. Clasificación de las bellas artes.....	21
2.3.1. La arquitectura.....	22
2.3.2. La escultura.....	22
2.3.3. La pintura.....	23
2.3.4. La declamación.....	23
2.3.5. La música.....	23
2.3.6. La danza.....	23
2.4. El lenguaje visual.....	24
2.5. Arte y cultura visual.....	27
2.6. Proceso creativo.....	33
2.7. Plástica académica.....	34
2.8. Definición de arte popular.....	35
2.8.1. Ejemplos del arte popular panameño.....	36
2.8.1.1. Los diablos rojos.....	38
2.8.1.2 El popular “raspao”.....	40

CAPÍTULO 3 Desarrollo de la propuesta artística plástica	49
3.1. Diablo rojo 1	50
3.1.1 Proceso de elaboración creativa de la obra.....	51
3.2. Chivita.....	52
3.2.1. Proceso de elaboración creativa de la obra.....	
3.3. Diablo rojo 2.....	53
3.3.1. Proceso de elaboración creativa de la obra.....	53
3.4. Homenaje a tío Chico.....	54
3.4.1 Proceso de elaboración creativa de la obra.....	55
3.5. Café Coca Cola.....	56
3.5.1. Proceso de elaboración creativa de la obra.....	56
3.6. Mi barrio querido fusión.....	57
3.6.1. Proceso de elaboración creativa de la obra.....	57
3.7. Mano de piedra.....	58
3.7.1. Proceso de elaboración creativa de la obra.....	59
3.8. Colores y sabores de mi tierra.....	60
3.8.1. Proceso de elaboración creativa de la obra.....	60
3.9. Catedral.....	61
3.9.1. Proceso de elaboración creativa de la obra.....	61
3.10. Bocas	62
3.10.1. Proceso de elaboración creativa de la obra.....	63
3.11. Playa Monagre.....	63
3.11.1. Proceso de elaboración creativa de la obra.....	64
3.12. Hotel Riazor.....	64

CONCLUSIONES.....	66
RECOMENDACIONES.....	67
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	68
ANEXOS.....	71

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura1	Diablo Rojo 1	Página 50
Figura 2	Chivita	Página 52
Figura 3	Diablo rojo 2	Página 53
Figura 4	Homenaje a Tío Chico	Página 54
Figura 5	Café Coca Cola	Página 56
Figura 6	Mi Barrio Querido Fusión	Página 57
Figura 7	Manos de piedra	Página 58
Figura 8	Colores y Sabores de mi Tierra	Página 60
Figura 9	Catedral	Página 61
Figura 10	Bocas	Página 62
Figura 11	Playa Monagre	Página 63
LÁMINA 12	Hotel Riazor	Página 64

RESUMEN EJECUTIVO

Resumen Ejecutivo

Desde el principio de la humanidad, el ser humano utilizó el lenguaje visual para transmitir costumbres y tradiciones que, con el paso del tiempo, se convirtieron en lo que hoy se conoce como cultura popular. Por esta razón, se considera pertinente realizar una investigación descriptiva que culminará en una propuesta artística visual que refleje la influencia de la cultura popular, en las artes visuales panameñas.

El planteamiento del problema de investigación se enfocó en evidenciar la importancia del lenguaje de la cultura panameña desde un enfoque popular, buscando el reconocimiento de los artistas y el arte popular como parte del tejido social y cultural del Panamá de hoy.

Los objetivos de esta investigación consistió en la observación directa de obras de arte de artistas panameños y extranjeros radicados en Panamá, donde se enmarcó claramente cómo el lenguaje visual ha sido influido por la cultura de los panameños que, a su vez, ha recibido una notable influencia de la mezcla de razas que convergen en el país.

La pregunta de investigación se basó en el estudio de las tendencias del arte popular en la República de Panamá, que culminará con la realización de una serie de obras de arte donde se plasmó en la esencia, en el devenir de los tiempos, del arte y la cultura panameña y su influencia en el lenguaje visual.

En esta investigación, la metodología utilizada fue la descriptiva. Esta metodología ha sido muy importante para recabar y analizar la información más importante del problema de investigación, que será relevante en la comprobación de la hipótesis planteada.

Executive Summary

Since the beginning of time, humans have used visual language to transmit thinking, beliefs, customs and traditions that later converted to what today we know as popular culture, in this research consider making a descriptive investigation that It will culminate in a visual artistic proposal that reflects the influence of popular culture in Panamanian visual arts.

The approach to the research problem focused on the importance of Panamanian cultural language, focusing on popularity, and searching the recognition of the artists and the popular art as part of today's Panama's social and culture living.

The objective of this research will be proved through the direct observation of works of Panamanian work of art as well as of foreigners established in Panama, where clearly visual language have influenced Panamanian culture and noticeably have been influenced by the mixed races in our country.

The investigative question was confirmed through out trending studies of popular art in the Republic of Panama that ended in the making of a series of artwork where the essence has been reflected on the changes of times in art and the Panamanian culture and it's influence in visual language.

In this research a descriptive method was used. It allowed us raise and analyze the most important issues of the information and the problems behind it that at the end will be of great importance in proving the hypothesis set.

INTRODUCCIÓN

En la sociedad de hoy, la cultura ha jugado un papel importante en el desarrollo de las tradiciones de cada país. Es un proceso permanente de integración a los propios valores de cada sociedad, y exige la participación activa de los grupos e individuos.

Las artes plásticas expresan las ideas de los seres humanos, los conocimientos de la realidad, todo esto, materializado en objetos que demuestran las obras artísticas que, a través de colores, líneas, texturas y volúmenes hablan por sí solos y llegan al espectador para transmitirles un mensaje, un momento, un concepto y un valor. Este trabajo se basó en analizar, formar, conceptualizar y expresar todo lo relacionado a las artes visuales, las cuales constituyen unas herramientas socializadoras y vinculantes para rescatar la cultura popular.

Este estudio está dividido en tres capítulos. El primero sobre aspectos generales de la investigación, que contiene la elección del tema, antecedentes del problema, la situación actual del problema y el planteamiento de la investigación. Igualmente, en este capítulo, se abordó también acerca de la

justificación aportando los elementos fundamentales por los cuales debe realizar esta investigación. En los objetivos generales y específicos se presentaron las principales tareas que se debe efectuar y concretar en la realización de la investigación. En la hipótesis se trató de probar algunas explicaciones tentativas del fenómeno investigado.

En el segundo se planteó los aspectos históricos de la evolución de la cultura y el arte nacional, así como los diferentes lenguajes artísticos visuales que se han ido desarrollando en suelo istmeño, debido a su posición geográfica. Dicha condición ha permitido la convivencia de diversas culturas que, con el transcurso del tiempo han dado origen a un lenguaje visual que hoy conocemos como arte popular panameño.

Capítulo tercer y último capítulo se desarrollara la propuesta artística visual comprende las doce obras pictóricas realizadas con diferentes técnicas, obras que son un compendio de diferentes temáticas muy relacionadas con la cultura y el arte popular panameño.

Se termina con las conclusiones, recomendaciones y referencias

bibliográficas, las cuales constituyeron informaciones útiles para la investigación.

Finalmente, se espera llevar a buen término el plan propuesto en este intento de aproximación global del arte visual, arte que ha contribuido al acervo de la cultura popular Panameño.

CAPÍTULO 1
ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Elección del tema

Es importante de que la población valore los lenguajes de las diferentes tendencias pictóricas que poco a poco se han amalgamado para construir un lenguaje artístico y popular panameño.

El interés por destacar la importancia del lenguaje de la cultura panameña, fue el motivo y el deseo de realizar este trabajo, lo cual se titula: “El lenguaje visual de la cultura panameña desde una perspectiva popular”, porque a través de la investigación se pretende brindar y conocer las diferentes culturas que han aportado al desarrollo del lenguaje visual en Panamá.

1.2 Antecedentes del problema

Panamá posee una diversidad cultural muy amplia. Gracias a los esfuerzos de antropólogos y folcloristas que han recopilado y publicado numerosos poemas e historias de los grupos indígenas, especialmente de los Gunas, Panamá tiene una de las literaturas indígenas mejor documentadas del continente.

La tradición artística de la época colonial se enfocó en temas religiosos que imitaban la tradición europea, pero a partir de la separación de Colombia en 1903, el arte panameño ha desarrollado una expresión más autóctona que son propios de la región.

La cultura y el folclor panameños constituyen una combinación de influencias indígenas, africanas, españolas, judías, indostanas, chinas y norteamericanas, que encuentran su expresión en las artesanías típicamente musicales, religiosas, deportivas y el arte culinario tradicional. Un claro ejemplo lo podemos apreciar en la cultura cosmopolita de las ciudades cercanas al Canal, donde se marca un gran contraste con la cultura de las áreas rurales. El campo, con sus ranchos y su tradición ganadera, es una región que tiene mayor influencia hispánica. En esta zona se preservan las antiguas canciones tradicionales y la industria del sombrero, sobre todo cerca de los pueblos de Chitré y Las Tablas.

Los pueblos de diversos grupos indígenas del país también exhiben aspectos culturales distintos, representados por sus lenguas y artesanías propias. Algunos ejemplos son las coloridas molas de las mujeres gunas y las bolsas de red fabricadas por los indígenas Ngäbe Buglé. Los gunas también se

distinguen por sus tradiciones orales que incluyen interesantes poemas épicos. Otras áreas de interés cultural son las islas de la Bahía del Almirante, en la costa caribeña, con sus costumbres netamente antillanas.

A causa de la influencia del Canal que atraviesa el país, los panameños han heredado elementos de las culturas de América del Sur, Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos, Asia y el Oriente Medio. La ascendencia caribeña es más visible en las costas del norte del país, así también entre los habitantes de origen africano, que son descendientes de familias caribeñas angloparlantes que vinieron para ayudar en la construcción del Canal. La influencia estadounidense es evidente en las clases media y alta de las ciudades, que generalmente son bilingües.

La cultura popular de Panamá también refleja la herencia caribeña y estadounidense, ya que sus ritmos son más populares que la música tradicional de origen hispánico. En la televisión, las telenovelas colombianas, mexicanas y turcas compiten con la programación estadounidense; en resumen, Panamá es una mezcla de muchas culturas a nivel internacional.

1.3 Situación actual del problema

1.3.1. Descripción del problema

Panamá por ser un crisol de razas, puente del mundo y corazón del universo, hablan varias lenguas que influyen en la cultura de otros pueblos. Las normas culturales que organizan el uso del lenguaje van a estar dadas por las condiciones comunicativas implicadas en las selecciones que hacen los hablantes. Se debe recordar también los usos sociales de las formas que coexisten en un mismo sistema lingüístico.

La lengua oficial de Panamá es el Español en el sistema educativo, situación que afecta a los niños indígenas que tienen una lengua materna diferente y; sin embargo deben de vivir y educarse en el idioma español; por tal razón, se les consideran bilingües.

El entorno de la lengua influye sobre las relaciones entre lenguaje, poder y las relaciones interétnicas. El lenguaje infantil es un pilar que sostiene los objetivos de la educación básica y que adquiere especial importancia en el nivel preescolar, puesto que en este periodo habrá uno de los momentos claves, tanto en el aprendizaje como en el desarrollo de los individuos, es decir, se amplía sus oportunidades de hablar, comunicarse y conocer otras formas de construir y

elaborar discursos.

Se debe saber que el lenguaje de los estudiantes tiene es eminentemente social, que si bien es impredecible, aun no consigue llegar a la interiorización que dé soporte a su pensamiento, es decir, las producciones orales de los niños se encuentran en un periodo llamado de habla egocéntrica, donde predominan los monólogos colectivos audibles, y en el que se inicia el empleo del lenguaje como herramienta del pensamiento y como medio de regulación de comportamientos, cuestiones que con el tiempo llevarán a los participantes a la construcción de un habla interna.

1.3.2. Planteamiento de la investigación.

En el devenir de los tiempos, la imagen ha tenido un papel fundamental para la vida del hombre, condicionando sus costumbres y pensamientos. Hoy, la utilización de imágenes responde a todo un contexto audiovisual que requiere de un estudio minucioso de los diversos contextos en que se desenvuelve el ser humano.

El desarrollo tecnológico moderno impone el mensaje visual,

combinado ahora en lo audiovisual que domina definitivamente lo lingüístico. La sociedad de cultura de masas y la sociedad de consumo global; a veces no perciben, muy pocas veces leen, sin embargo se encuentra constantemente bombardeada por información audiovisual. La imagen se evade de los espacios cerrados y se apropia del paisaje natural transformando su color, forma y contenido, convirtiéndolo en paisaje cultural, en expresión visual de la estructura social.

De esta manera, lo visual, la imagen puntualmente, se convierte en el apoyo para el hombre, la sociedad y la cultura, como forma privilegiada de comunicación, generando modificaciones que son esenciales tanto desde el plano biológico como cultural, especialmente desde planos no consientes.

Por ello, se plantea de manera prioritaria poder evidenciar la importancia del lenguaje visual de la cultura panameña desde un enfoque popular, ya que es un fenómeno propiamente social que actúa sobre la conducta del individuo. De allí que se determina incidir y generar estructuras y metas conceptuales en franca tendencia hacia la valorización de la cultura propia y del reconocimiento de sus artistas populares, como partes fundamentales del tejido sociocultural del Panamá de hoy.

Por lo antes expuesto y luego de valorar los aspectos que involucran el desarrollo de esta investigación, el planteamiento del problema será de la siguiente manera:

¿Cómo pueden las artes visuales, desde su lenguaje, plantear el fenómeno de la cultura popular panameña?

De esta pregunta de investigación principal se desprenden algunas preguntas secundarias de investigación que coadyuvarán a complementar esta investigación y que se exponen a continuación:

¿Tiene la cultura panameña suficientes elementos para complementar un lenguaje artístico visual que pueda ser interpretados en las obras de este trabajo de graduación?

¿Cuáles han sido los aportes de la función multicultural panameña al lenguaje plástico visual de las artes visuales en Panamá?

1.4 Justificación

La cultura popular panameña está firmemente arraigada en costumbres y tradiciones compuestas de una mezcla de muchas culturas que, al final y con el transcurrir de los tiempos, se ha tornado en una amalgama artística que desprende en todas sus manifestaciones una tendencia alegre y colorida, como consecuencia de que los artistas más emblemáticos de la plástica nacional (con algunas excepciones) provienen de los pueblos indígenas y africanos, lo que puede notarse claramente en sus producciones artísticas.

Este trabajo ha de justificarse en la necesidad de exponer mediante un lenguaje visual, la cultura popular panameña, una serie de obras artísticas que representan todas las culturas que se han mezclado a lo largo de la historia, dando forma a ese abanico de tendencias artísticas que hoy son representativos de las artes visuales del país.

1.5 Diseño de la investigación

La metodología que se utilizó fue será la investigación científica transversal, transaccional que consiste en aplicar una serie de técnicas y herramientas para

comprobar mediante una serie de obras pictóricas, la influencia de arte popular en el lenguaje artístico visual del arte panameño.

La investigación fue descriptiva lo que se permitió recabar y analizar información para realizar obras pictóricas donde se pueda apreciar la influencia de las diferentes culturas arraigadas en Panamá a lo largo de los siglos.

1.6 Tipo de investigación

“El propósito de los estudios descriptivos busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”. (Sampieri, 1994).

Dice Ponti (2006)k, que “la investigación descriptiva del arte examina obras de arte existentes, describe cómo fueron hechas y cómo el público las experimenta. Aunque una mera descripción no represente mucha ayuda, un artista que produce nuevas obras de arte; sin embargo, puede destapar y explicar estructuras ocultas en arte y puede asistir así a la creación de la teoría normativa. Además, es útil en la educación de una nueva generación de

artistas”.

“La mayoría de los estudios descriptivos del arte son tratados históricos, pero hay también muchos informes útiles en la psicología de la percepción y la fisiología que explican mecanismos eternos en los procesos de experimentar el arte. Por otra parte, hay estudios sobre los papeles que las obras de arte cumplen en la sociedad humana. Estos paradigmas venerados del estudio tienen su papel para cumplir, aunque no se refieren directamente a la creación de nuevas obras de arte”. (Pontii, 2006).

1.7 Esquema de la investigación

Plantea Cazau (2018) lo siguiente: “un esquema de investigación es un plan que hacemos para recolectar y analizar los datos, combinándolos entre sí, con la intención de hallar una respuesta al problema de la forma más sencilla y económica posible.”

Tomando en cuenta estos factores, el esquema de esta investigación ha sido no experimental y de clase transicional.

1.8 Objetivo general y objetivos específicos

1.8.1 Objetivo general

- Valorar el uso de lenguaje visual en las artes visuales panameñas, analizado desde una perspectiva popular.

1.8.2 Objetivos específicos

- Explicar los aspectos históricos del lenguaje visual panameño desde una perspectiva popular.
- Realizar una propuesta artística desde el lenguaje visual de la cultura panameña y desde una perspectiva popular.
- Desarrollar, mediante las diferentes técnicas de dibujo y pintura, una serie de obras pictóricas en el lenguaje visual de la cultura popular panameña.

1.9 Hipótesis

Tenemos la siguiente definición del término: “Una hipótesis es un planteamiento o supuesto que se busca comprobar o refutar mediante la

observación, siguiendo las normas establecidas por el método científico”.

Es importante conocer los aspectos generales de una hipótesis, para comprobar mediante los pasos de la investigación científica, cómo ha influido el lenguaje visual en la cultura panameña desde una perspectiva popular.

Por tal razón, la observación y estudio del patrimonio artístico visual panameño permite establecer si la hipótesis planteada en esta investigación es viable o no. Por lo anterior, se presenta la hipótesis de la siguiente manera:

1.9.1 Hipótesis de trabajo

¿Existe influencia de la cultura popular en el lenguaje visual panameño?

1.10 Interpretaciones de variables

En esta investigación se presentan dos tipos de variables a saber:

1.10.1 Variable dependiente

➤ El lenguaje visual

1.10.2 Variable independiente

- La cultura popular

1.10.3 Definición conceptual de las variables

1.10.3.1 Variable dependiente:

- Lenguaje visual

Se conceptualiza como sistema de comunicación que utiliza las imágenes como medio de expresión, es decir, transmite mensajes visuales.

1.10.3.2. Variable independiente

- La cultura popular

Se conceptualiza como el conjunto de manifestaciones artísticas y folclóricas que emanan directamente del sistema de creencias, valores y tradiciones de un pueblo.

1.11. Cobertura

Este trabajo investigativo y de producción creativa pretende llegar a toda

la comunidad artística nacional como un aporte de la manifestación del arte y del artista panameño, desde el lenguaje visual de la cultura y desde una perspectiva popular.

1.12 Limitaciones

Entre las limitaciones para desarrollar esta investigación, se presentaron las siguientes:

- Poco conocimiento al elaborar el trabajo investigativo.
- Pocas referencias bibliográficas actualizadas que existen sobre la evolución del arte y la cultura.
- Inconvenientes de tiempo y los recursos económicos que se presentaron durante el desarrollo del trabajo.

1.13 Delimitaciones

Las delimitaciones sirven para establecer los límites que tendrá el objeto de estudio. De acuerdo con esto, el trabajo investigativo abarcará desde los aspectos generados de la investigación hasta el desarrollo de la propuesta artística plástica.

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 Concepto de arte

Arte es la manifestación de la creatividad humana mediante la cual expresa sus ideas acerca de lo que ve, de lo que vive y de lo que percibe del medio que lo rodea. Su expresión puede ser de forma individual o colectiva, expresando lo que los demás observan desde su punto de vista y conservando su identidad de arte.

El arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa, a través de la expresión de ideas, emociones o, en general, una visión del mundo, mediante diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. El arte es un componente de la cultura, reflejando en su concepción los sustratos económicos y sociales, y la trasmisión de ideas y valores, inherentes a cualquier otra cultura humana a lo largo del espacio y del tiempo.

2.2. Concepto de Bellas Artes

Las Bellas Artes son definidas como un conjunto de manifestaciones artísticas y creativas con valor estético entre las cuales encontramos la arquitectura, la danza, la escultura, la literatura, la música y la pintura y el

cine, agregado en el siglo XX, y que es conocido desde entonces como el “Séptimo Arte”.

Es en el siglo XVIII, el llamado siglo de las luces, cuando se populariza el término Bellas Artes para unificar en una sola ciencia las artes que se relacionaban con las teorías de gusto y la belleza. Charles (Batteux, 1776) en su libro “Las Bellas Artes se reducen a un mismo principio” acuña el término Bellas Artes y las clasifica.

El término Bellas Artes ha sido utilizado desde entonces para referirse a las artes. Fue el mismo Charles Batteux que pretendió unificar y seleccionar las artes, incluyendo en esta lista primeramente la danza, la música, la pintura y la literatura. Con el tiempo, diferentes autores añadirían o quitarían artes de la lista como lo hizo Canudo (1911) en su “Manifiesto de las Siete Artes”, donde añadió al cine denominándolo “Séptimo Arte”.

2.3. Clasificación de las Bellas Artes

En un principio, Charles Batteux definió seis artes en este rango considerándolas artes superiores porque permitían gozar las obras por medio de la vista y el oído que son los sentidos superiores. Estas seis artes eran arquitectura, escultura, pintura, música, declamación y danza.

2.3.1. La Arquitectura

Arquitectura es el arte o ciencia de proyectar y construir edificios perdurables en el tiempo, que cumplan una función y placer estético o admiración al espectador. "La arquitectura es a la vez un arte y un ejercicio práctico, y la profesión siempre se ha dividido entre aquellos que hacen hincapié en el arte, que es puro diseño, y los que dan prioridad a lo práctico". (Goldberger, 1982).

"La arquitectura es el arte de componer y de realizar todos los edificios públicos y privados a conveniencia y economía; son los medios que debe emplear naturalmente la arquitectura y las fuentes de las que debe extraer sus principios. Para que un edificio sea conveniente es preciso que sea sólido, salubre y cómodo, un edificio será tanto menos costoso cuanto más simétrico, más regular y más simple sea" (Durant, 1801).

2.3.2. La Escultura

La escultura es el arte de modelar, tallar o esculpir un material (barro, piedra, madera, etc.) con el fin de representar figuras en tres dimensiones. A diferencia de la pintura que es plana, las esculturas tienen volumen, ocupan un

espacio determinado y pueden ser apreciadas no solo de frente, sino desde distintos puntos de vista.

En la escultura se permite el uso de diferentes combinaciones de materiales tales como la talla y cincel junto a la variedad de técnicas existentes de fundición y moldeado.

Junto a la pintura, la música y la arquitectura se considera que la escultura es una de las Bellas Artes, ya que el fin único de estas disciplinas es el de expresar la belleza a través de sus distintas formas que, en el caso concreto de la escultura, se realiza por el trabajo de esculpir, tallar en madera, y moldear en barro o arcilla figuras en volumen.

2.3.3. La Pintura

Una pintura es el soporte pintado sobre un muro, un lienzo, o una lámina. La palabra pintura se aplica también al color preparado para pintar, asociado o no a una técnica de pintura; en este sentido, es empleado en la clasificación de la pintura atendiendo a las técnicas de pintar, por ejemplo: «pintura al fresco» o «pintura al óleo» (Wikipedia, 2017).

La clasificación de la pintura puede atender a criterios temáticos (como la

«pintura histórica» o la «pintura de género») o a criterios históricos basados en los periodos de la Historia del Arte (como la «pintura prehistórica», la «pintura gótica») y, en general, de cualquier periodo de la historia de la pintura (Wikipedia, 2017).

2.3.4. La Música

Dice Merino (2017), que la música proviene del latín “música” que a su vez deriva del término griego “mousike” y que hacía referencia a la educación del espíritu, la cual era colocada bajo la advocación de las musas de las artes.

Puede decirse que la música es el arte que consiste en dotar a los sonidos y los silencios de una cierta organización.

El resultado de este orden resulta lógico, coherente y agradable al oído”.

(<http://www.actiweb.es/swagdcrew/archivo1.pdf>, 2017)

2.3.5. La Danza

La danza es una actividad innata y primaria del hombre. No obstante, al igual que se educan otras capacidades innatas, la danza también puede ser educada.

“La danza ha evolucionado mucho desde sus orígenes, aunque en lo esencial, ha servido como instrumento comunicativo y expresivo del hombre. En el ámbito educativo, se expresan de diferentes maneras (a través del lenguaje, de la escritura, de la música, de las artes plásticas) pero, (...) potenciaremos esa expresividad utilizando el cuerpo como vehículo y como soporte”.

(<http://www.actiweb.es/swagdcrew/archivo1.pdf>, 2017).

2.4 El lenguaje visual

El lenguaje visual es un sistema de comunicación que utiliza las imágenes como medio de expresión, es decir, trasmite mensajes visuales.

Según la finalidad que se pretenda al transmitir el mensaje, se pueden distinguir entre tres clases diferentes de lenguaje visual.

1. Lenguaje visual objetivo: es el que transmite una información de modo que posea solo una interpretación. Por ejemplo, un dibujo científico o una señal de tráfico.
2. Lenguaje publicitario: su objetivo es informar, convencer y/o

vender un producto o servicio.

3. Lenguaje artístico: posee una función estética y el mensaje o connotación es más libre tanto desde el emisor, como del receptor.

Así como en el lenguaje oral o escrito existen reglas, relaciones, unidades, paradigmas y sintagmas, en el lenguaje visual también. El lenguaje visual es una construcción cultural; varía según las culturas y la historia.

La comunicación visual es un proceso de elaboración, difusión y recepción de mensajes visuales. Para que no se pierda el valor y el sentido de estos mensajes, cada elemento que interviene en el proceso debe cumplir adecuadamente su función. Estos elementos son: emisor, mensaje, medio y receptor.

La comunicación visual se puede realizar a través de imágenes fijas como fotografías, dibujos, comics, o a través de la imagen en movimiento como las imágenes cinematográficas, televisivas o las animaciones por ordenador, propagandas.

Así como cuando hablar o escribir, se necesita un alfabeto, un

lenguaje, un idioma, un código compartido, unas vocales, consonantes, números y símbolos, el lenguaje visual funciona de un modo similar. Se cuentan con elementos que, utilizados de determinados modos y combinados con otros, producen una gran variedad de imágenes. Está claro que no es lo mismo un primer plano de una persona en una fotografía en blanco y negro, que la misma imagen a color, que esa imagen dibujada o pintada o construida con líneas y puntos, evidentemente lo que transmita será diferente.

¿Cómo se construye un mensaje visual? Mediante el uso de elementos y principios del arte y comparación:

- El punto
- La línea
- El color
- La textura

2.5 Arte y cultura visual

Los estudios sobre cultura visual se presentan como un campo transdisciplinar en el que confluyen diferentes perspectivas relacionadas con lo visual; es una perspectiva interpretativa que estudia los fenómenos

de la visualidad y su transformación en los escenarios sociales. Esto implica pensar en la visualidad como un lugar para reflexionar sobre los procesos en los cuales los sujetos en colectivo se apropian de los artefactos visuales con los que se relacionan en lo cotidiano. Al enfocar su atención en la mirada, se ofrece todo un panorama de estudio sobre las formas, los hábitos, los códigos, los consensos y acuerdos que permiten tener una experiencia visual común dentro de un contexto determinado. Al poner acento en el estudio de las prácticas culturales en las que lo visual hace presencia, se acerca a la posibilidad de una indagación e interpretación crítica sobre las formas de apropiación, reconocimiento, disputa, negación, que hacen posible la construcción del sujeto visual y su identidad. Esto es posible debido a que los estudios sobre lo visual que se realizan desde esta perspectiva no giran en torno a los objetos o artefactos visuales por sí mismos, sino a su sentido y valor en lo cotidiano.

Las perspectivas de algunos estudiosos de la cultura visual (Hernández, Mirzoeff, Mitchell, Brea) han permitido comprender la importancia del estudio de las formas de comunicación visual que hacen parte de las dinámicas cotidianas y su repercusión en la construcción de la subjetividad, desde la perspectiva del diseño. Entre las aportaciones más significativas se encuentran las del teórico Nicholas Mirzoeff (2003), quien en su libro “Una introducción a la cultura visual” problematiza la emergencia de este campo de estudios y su repercusión en

las formas de indagar sobre la visualidad. Según él, “la cultura visual se interesa por los acontecimientos visuales en los que el consumidor busca la información, el significado o el placer, conectados con la tecnología visual. La importancia de esta afirmación radica en que pone como protagonista al sujeto que ve; asume que hay un interés por parte del observador al buscar una determinada información y, en ella, algún tipo de placer. Esta mirada sobre las prácticas cotidianas se hacen ver, que cobran sentido en las relaciones que los sujetos establecen con los medios de comunicación visual en la actualidad, se permite pensar en la importancia de observar dichas prácticas, siendo conscientes de su efecto en las formas de aprendizaje visual y en la construcción de las subjetividades e identidades.

Este énfasis que la cultura visual pone en las prácticas cotidianas de la mirada constituyen un espacio de interacción entre este campo de estudios y el diseño visual. Según Guy Julier (2010), que hoy, la cultura “formula, formatea, canaliza, hace circular, contiene y obtiene información. Por tanto, el diseño es más que la mera creación de artefactos visuales para usar o “leer” también interviene en la estructuración de sistemas para el encuentro entre el mundo visual y el material”. La vida está rodeada de objetos e imágenes, a los cuales se ha atribuido significados en colectivo, se hace parte de la cotidianidad a través de los usos y se cargan de valores simbólicos cuando se incorporan a las

prácticas culturales. Las formas que apropian, los elementos permiten decir lo que son y dotarlos de significados, o las maneras en que se invisibilizan y se ocultan, permitiendo reconocer como sujetos productores de la cultura y actuar como tal. Aunque se sabe que estos procesos constituyen la cotidianidad, hacen falta muchos estudios que permitan entender las lógicas de las prácticas de la mirada y la visualidad. Como lo señala Mitchell (2009): “Estamos rodeados de imágenes; poseemos una abundancia de teorías sobre ellas, pero no parecen hacernos ningún bien, saber que están haciendo las imágenes, entenderlas, no parece darnos ningún poder sobre ellas... Las imágenes, como las historias y las tecnologías, son creaciones nuestras, y sin embargo, se suele pensar que están fuera de <nuestro control>, o por lo menos fuera del control de <alguien>”.

El estudio sobre la mirada se convierte en un factor clave del trabajo como artistas, pues los mismos se enfrentan al reto de indagar sobre las manifestaciones de lo visual y las lógicas de los procesos que atribuyen significado a los bienes y artefactos visuales en las culturas y, sobre todo, los modos de producción de sentido, los usos sociales y las diferentes formas de circulación de los objetos e imágenes que devienen de la práctica del diseño.

“Quienes nos interesamos por estudiar las manifestaciones de la cultura

visual, compartimos la preocupación por cómo afrontar de una manera crítica las repercusiones de la cultura visual en la construcción de las representaciones sobre la identidad de los otros y de nosotros mismos, y en cómo estas se reflejan y son un reflejo de los mediadores sociales que constituyen lo que hemos denominado en este artículo como el campo fronterizo, híbrido y en construcción de los estudios sobre la cultura visual". (Hernández, 2006, p 15).

Desde luego, esto incumbe profundamente a los artistas y permite repensar el desarrollo de un proyecto como un proceso mucho más amplio y riguroso que no solo atañe la resolución sistemática de un problema visual, sino como un espacio de creación reflexiva, consciente y crítica sobre lo que significa proyectar sobre una comunidad un discurso o una obra visual. Se incumbe más allá de la obra creada, para analizar el comportamiento social y se invita a la investigación sobre los actos sociales de la audiencia.

En este sentido, los artistas visuales y productores de imágenes tienen que enfrentar estos escenarios en la búsqueda y en la generación de espacios de interacción y diálogo con los contextos para los se diseñan. Estos espacios han de permitir salir de las fronteras y las seguridades en las que se mueven, pues dar solución a problemas formales es algo que carece de sentido si las

soluciones a las que llegan no son importantes para los usuarios. Los discursos que se producen en la práctica como artistas no solo deben ser valiosos para los mismos, sino que deben proyectarse a los escenarios sociales para que sean juzgados y valorados.

“En tanto *el instante del diseño* es el momento clave para la culturización de la producción, la continuidad de la cultura de la cotidianidad descansa, en gran parte, sobre las espaldas de la obra. De ahí la importancia clave de que tanto la disciplina como sus agentes profesionales concretos asuman las herencias, se transformen en sus depositarios y las incorporen a la labor de recreación de la cultura material”. (Chaves, Sánchez, 2001).

El proceso de creación debe transformarse y ampliarse hacia la búsqueda de nuevas perspectivas que les permitan extender la mirada sobre las implicaciones en la realización de nuevas obras de la realidad contemporánea y que los posibiliten mirar con mucha más amplitud y conciencia, lo que se pone en juego al crear. Esto es pensar en el productor, en el artista como un sujeto visual que hace parte de una cultura y que al crear pone en juego un bagaje y unas prácticas culturales que se manifiesten en su producción. Los estudios sobre cultura visual se presentan como un lugar que les permite forjar una perspectiva

para acercarse a la investigación y al análisis crítico sobre el impacto de presentarse en los escenarios locales y globales.

Las preguntas permiten trazar rutas y nuevos itinerarios como en el caso del arte popular que hacen mucha falta, sobre todo con respecto a aquello que se pone en juego al crear y las formas cómo los usuarios dan significado a lo que producen. “Lo que deben preguntarse los artistas visuales o populares no es por qué una obra tiene sentido o es importante para ellos mismos, sino qué historia quieren transmitir con su arte y por qué esta historia es importante y tiene sentido para los consumidores”. (Tapia, 2003, p.109).

2.8 Proceso creativo

Evidentemente hablar de procesos creativos es hablar de metodologías y modalidades más cercanas al plano individual que al generalista. La comunicación visual es un PROCESO de creación, difusión y recepción de mensajes visuales. Por lo cual la diferencia con otro tipo de comunicación es el soporte; en este caso, siempre el soporte es visual, los mensajes se emiten visualmente y son los ojos y la educación visual los encargados de entender y decodificar dichos mensajes.

2.9 La plástica culta o académica

En arte, se habla de una obra u obras académicas cuando en estas se observan unas normas consideradas (clásicas), establecidas generalmente por una academia de arte. Las obras académicas suelen hacer gala de una gran calidad técnica. Se utilizan los mismos patrones repetidamente, ya que no se busca una belleza ideal.

Se entiende “academicismo” como el arte oficial europeo que tiene particularmente como modelo el arte griego antiguo del periodo llamado clásico, en reiterada imitación del modelo natural, cuyo celo en la reproducción lo lleva a extremar la fidelidad hasta revestir, contradictoriamente, sus obras de cierta actitud pomposa y antinatural.

En el “academicismo”, la representación de la anatomía humana tuvo valor absoluto con rigor casi científico, accionando en un medio cuya reconstrucción histórica adquiere, en ciertos casos, contornos cercanos a lo escenográfico y grandilocuente, con muy bajo interés plástico.

En realidad, puede decirse que es un oficio sin ideas, sin imaginación creadora, de factura cuidadosa en el detalle, un arte menor, vacío, destinado a

no dejar huella valedera en la historia, pero sí que tuvo grandes defensores.

El pintor Jacques Louis David es un ejemplo de arte académico y fue el verdadero fundador del neoclasicismo francés que entra dentro del “academicismo”

2.10 Definición de arte popular

Arte es un concepto que procede del vocablo latino “ars” y que se refiere a las creaciones del hombre que expresan su visión sensible acerca del mundo, a través de la utilización de diversos recursos sonoros, lingüísticos y plásticos.

En el caso de popular, también se puede decir, es una palabra que procede, etimológicamente, del latín. En concreto, de ella se podría resaltar que emana del sustantivo “popularis”, que está conformado por dos componentes: el vocablo “populus”, que puede traducirse como “pueblo”, y el sufijo “- ar”, que es equivalente a “relativo a”.

Popular, es un adjetivo que indica lo perteneciente o relativo al pueblo. Entre sus diversos significados, el término hace mención a lo que procede

de la población y a lo que alcanza a la mayoría de la gente. La noción de arte popular, por lo tanto, puede tener distintas acepciones. Hay quienes consideran que el arte popular está formado por las manifestaciones artísticas que crea y consume el pueblo, en oposición a la cultura académica.

Una vasija de barro creada por un artesano para recoger agua es un ejemplo de arte popular, mientras que una pintura en un lienzo expuesto en un museo pertenecería al arte elitista.

2.11 Arte y cultura de Panamá

Panamá posee una diversidad cultural muy amplia. Gracias a los esfuerzos de antropólogos y folcloristas que han recopilado y publicado numerosos poemas e historias de los indígenas gunas, Panamá posee una de las literaturas indígenas mejor documentadas del continente.

La tradición artística de la época colonial se concentró en temas religiosos que imitaban la tradición europea, pero a partir de la separación de Colombia en 1903, el arte panameño ha desarrollado una expresión con detalles más autóctonos y propios de la región.

Existen en Panamá varios museos dedicados a la arqueología. La Comisión Nacional de Arqueología y Monumentos Históricos y el Museo del Canal Interoceánico de Panamá son otras entidades de importancia. El Instituto Nacional de la Cultura patrocina una gran variedad de conciertos, exposiciones y obras teatrales, exposiciones pictóricas de artistas nacionales e internacionales. La cultura y el folclor panameños son una combinación de influencias indígenas, africanas, españolas y norteamericanas que encuentran su expresión en las artesanías típicas, la música, la religión, los deportes y la cocina tradicional; por ejemplo, la cultura cosmopolita de las ciudades cercanas al canal presenta un gran contraste con la cultura de las áreas rurales.

El campo, con sus ranchos y su tradición ganadera es una región de mayor influencia hispánica. En esta zona se preservan las antiguas canciones tradicionales y la industria del sombrero, sobre todo cerca de los pueblos de Chitré y las Tablas. Los lugares habitados por los diversos grupos indígenas del país, también exhiben aspectos culturales distintos, representados por sus lenguas y artesanías propias. Algunos ejemplos son las coloridas molas de las mujeres gunas y las bolsas de red fabricadas por los indígenas Ngäbe-Buglé. Los gunas también se distinguen por sus tradiciones orales que incluyen interesantes poemas épicos. Otras áreas de interés cultural son las islas de la

Bahía de Almirante, en la costa caribeña, con sus costumbres netamente antillanas.

La cultura de Panamá es el resultado de la fusión de diversas culturas que se han asentado en el país durante su historia: españoles, americanos, africanos, afroantillanos, colombianos, mexicanos, estadounidenses, chinos, etc. Esta combinación se observa en su música, en la gastronomía y en el arte. En la indumentaria tradicional se destaca la mola, un proceso de aplique inverso al tejido y que es confeccionado por el grupo indígena guna. También se destaca la pollera panameña, que es producto de la herencia española y considerada como traje folclórico de Panamá. La influencia española está presente en la arquitectura de las ciudades coloniales, en especial el Casco Viejo de Panamá y en las provincias centrales del país.

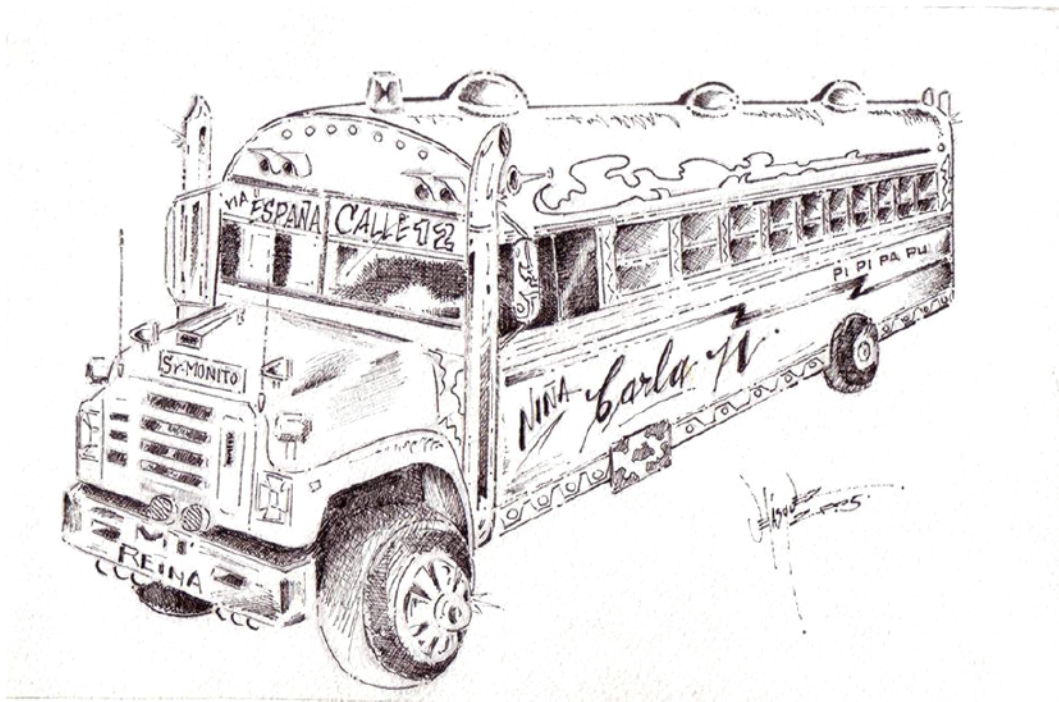
2.11.1. Ejemplos de arte popular panameño

2.11.1.1. Los diablos rojos

En la década de los 70, 80, 90 e inclusive inicios del 2000, resaltaba la decoración de autobuses en la ciudad de Panamá, conocidos como diablos rojos, los cuales constituyen un fenómeno institucional generado por conductores y propietarios que fueron apropiándose del transporte público, ante

la falta de opciones oficiales. Escasamente regulados, peligrosos y temerarios, muchos autobuses ostentaban una estética muy particular. Pintados con imágenes tan dispares como idílicos paisajes nevados u otoñales de algún paraje europeo, actores de Hollywood, santos, deportistas o políticos, y viñetas con flores y arabescos. Esta práctica ha generado no solo una nueva especie de artista responsable de plasmar la personalidad, gustos y creencias del dueño del vehículo, sino toda una red mercantil y laboral alternativa. Oscar Melgar, cuyas pinturas atavían un gran número de los buses en la capital, empezó a trabajar desde los catorce años en el taller de Andrés Salazar, uno de los “padres” de la pintura de autobuses. Por su parte, Jesús Javier Jaime, otro pintor muy cotizado por los propietarios de autobuses, se graduó de mecánica automotriz y diseño gráfico, entre otros, pero prefiere dedicarse de lleno a los buses, que empezó a pintar en 1989.

En el 2006, una conexión irregular en el motor de un autobús, tipo “nevera” provocó un incendio que calcinó a unas veinte personas entre niños y adultos. Ante el pánico y la consternación pública, el gobierno ha prometido tomar medidas severas para regular el transporte y buscar soluciones alternativas. En otras palabras, el transporte público estaba a punto de desaparecer, lo que acabaría con una genuina manifestación popular que ha resistido por décadas y ha marcado el paisaje urbano.

Boceto de diablo rojo

2.11.2. El popular raspado

En Panamá debe haber muy pocas personas que no hayan disfrutado de un raspado. Este granizado se puede definir como un refresco compuesto de hielo rayado con sirope de sabores variados. Por ser el hielo su ingrediente principal, se ha convertido en un refresco favorito debido al clima caluroso. El raspado lo disfrutaban personas de todas las edades y de diferentes clases sociales.

No se sabe exactamente sobre el origen de raspado. Por su simplicidad, es muy posible que haya sido inventado en diferentes lugares y periodos históricos. Su popularidad abarca muchos lugares del mundo, pero en cada país tiene un nombre diferente y características distintas. En otras partes de América Latina se le denomina granizado, cepillado, copo o raspadilla.

En Panamá es muy común en las diferentes calles de pueblos y ciudades la venta de raspado. Las personas que lo venden son denominados “raspadores” y llevan en una carretilla todos los ingredientes y utensilios necesarios para preparar el raspado. En las escuelas, parques y distintos sitios del país, los “raspaderos” llegan, ofreciendo sus refrescantes productos.

La elaboración de un raspado panameño conlleva pocos pasos. Lo primero que hace el “raspadero” es tomar un vaso cónico de refresquería e introducirlo en una herramienta denominada raspadera; seguidamente, se utiliza la raspadera para rascar el bloque de hielo e ir llevando el vaso con los finos pedacitos de hielo arrancados del bloque. Una vez lleno el vaso, se le coloca el sirope de frutas, el cual está almacenado en frascos dispensadores y viene en varios sabores, por ejemplo, tutti frutti (popularmente conocido como rojo), uva, limón y piña, entre otros; luego se le colocan los aderezos, el más popular de

los cuales es la leche condensada, aunque también hay quienes piden miel de caña. Finalmente, se le coloca un carrizo o pajilla al raspado y el mismo queda listo para ser consumido por el cliente. En los últimos años, algunos “raspadores” han tomado la decisión de innovar y ofrecer raspados con malteada. En este particular caso, la preparación es similar, aunque se utiliza un vaso distinto y se le añade malteada al raspado.

En Panamá hay muchas personas que se dedican al negocio de vender raspado. Los que tienen más años, han ido formando clientelas fieles por la calidad de sus productos, pero sobre todo por el trato agradable que dispensan a sus compradores. Este reportaje se hizo gracias a la colaboración del señor Modesto Quesada, quien es conocido popularmente como “el rey del raspado”, pues vende este producto desde 1955. Desde hace muchos años es muy conocido por la estratégica ubicación de su carretilla en la esquina de Avenida Perú y Calle 34. El señor Modesto y su hijo, deben sentirse agradecidos por sus aportes a este reportaje

2.11.3 El muralismo como expresión popular

Es delicado hacer un comentario sobre la pintura mural en medio de la contienda que se da en Panamá en estos días. En la efervescencia de la

disputa, una opinión que esté en desacuerdo con una parte, les sugerirá a los ofuscados que se está de acuerdo con el adversario. Es importante estar al lado del artista profesional, porque aprendió su oficio en el estudio de las obras relevantes de su disciplina y entiende lo que quiere representar, innovar o transgredir por medio del arte y no del frenesí. La música, la pintura y la literatura son profesiones que llevan mucho tiempo aprenderlas, no se improvisan tocando en una guitarra tres acordes o añadiendo ripios sobre patrones rítmicos recurrentes (Hip hop), ni poniendo colores en una brocha sin tener el entrenamiento para mezclarlos, el entendimiento de la luz y la sombra, o el conocimiento de la anatomía artística; si se pretende un arte figurativo.

Cuando el visionario y polémico secretario de Educación de México, José Vasconcelos, quiso que se contara la historia en las paredes de su país, buscó a Diego Rivera, David Alfaro Saqueríos y a José Clemente Orozco, lo más granados de las artes plásticas mexicanas. Ni por un momento se le ocurrió congregarse al pueblo y decirle: “pinta, que todo el que embarra una brocha con pintura es pintor”. No hay que ignorar que para aprender una disciplina artística se necesita tiempo y mucha dedicación. En el momento ver un mural inmenso que recuerde la labor del padre Héctor Gallego, que indague con ilustraciones su desaparición y que pinte los rostros de los gobernantes de la época, rindiéndoles cuentas a los desafortunados campesinos de Santa Fe de Veraguas,

que todavía no entienden tanta crueldad y siguen en la pobreza. Que se pinten murales, que se pinte la historia, pero que lo pinten los mejores artistas plásticos del país.

2.11.4 El grafiti un arte popular

Se llama pintada, grafito o grafiti. Es una modalidad de pintura libre destacada por su ilegalidad, generalmente realizadas en espacios urbanos. Su origen se

remonta a las inscripciones que han quedado en paredes desde los tiempos del imperio romano, especialmente los que son de carácter satírico o crítico. Para denominar estas inscripciones de época arqueológica es más frecuente del uso de la palabra “grafito”.

Es el lenguaje común, el grafiti es el resultado de pintar textos

abstractos en las paredes de forma libre, creativa y espontánea, y evolucionar en el diseño, buscando ser un atractivo visual de alto impacto, como parte de un movimiento urbano revolucionario y rebelde. Es uno de los cuatro elementos que conforman el Hip-hop.

Entre los romanos estaba acentuada la costumbre de la escritura ocasional sobre muros y columnas, esgrafiada y pintada, y se han encontrado múltiples inscripciones en latín vulgar, consignas políticas, insultos, declaraciones de amor, etc. Junto con un amplio repertorio de caricaturas y dibujos en lugares menos afectados por la erosión, como en cuevas santuario, en muros enterrados en las catatumbas de Roma o en las ruinas de Pompeya y Herculano, donde quedaron protegidos por la ceniza volcánica. De esta época moderna se conocen también ejemplos hechos por marineros y piratas que en sus viajes, al pisar tierra, dejaban sus iniciales o sus seudónimos marcados sobre las piedras o grutas, quemando un trozo de corcho.

2.11.4 El grafiti en Panamá

“El grafiti es un producto cultural extranjero, pero muy bien arraigado en el país. Hablar de grafiti no es hablar de un fenómeno nuevo, pues tiene una serie de antecedentes varios que lo exponen como una expresión cultural. En

1999 inicia el movimiento del grafiti en las calles de la ciudad de Panamá por Nel One (Pionero del movimiento de grafiti). En 2000 se crea el sitio web de Panamá Grafiti, mostrando solo trabajos de Nel One y Liner. En 2001, se suman nuevos *writer* al movimiento Ras: Zied, Kazi, Josh, Perse entre otros. Nel One y Liner forman el primer Grafiti Crew, primeros “grafiteando” en las calles”. *Fanny Arias ,farias@epasa.com @Dallan08 - Actualizado: 02/7/19 - 05:51 pm*

Más de 40 artistas participaron en estas obras, dando vida a los ambientes de la ciudad de Panamá.

Artistas panameños realizaron varios murales en la ciudad, no solo siguiendo un fin estético, sino que cada proyecto resalta un mensaje social, educativo o relacionado con la preservación del ambiente.

Son ocho los proyectos: "Arte Nómada" en Ciudad del Saber; "Mar Viva" en Los Ríos; "Mar Viva" en Bella Vista; "Mar Viva", en Vía Israel; "Todos nacemos libres e iguales", en San Francisco, Vía Israel y "500 años de la Fundación de la Ciudad" en avenida Frangipani, apoyando a la agrupación Canvas Urbano; "Manglar y huella humana", en el puente avenida El Paical, y "Panamá, vida verde", en el puente de Transístmica.

El Tour de los Murales.

Unos 30 muralistas nacionales y extranjeros participaron en el primer Panamá Mural Fest con la meta de pintar una treintena de obras en los espacios de Santa Ana y El Chorrillo, en la ciudad de Panamá.

“La figura de un joven Roberto Durán, con sus guantes de boxeo y los colores de la bandera nacional al fondo, resalta en una pared de tres pisos en una esquina recóndita de El Chorrillo. Es la primera obra finalizada del Panamá Mural Fest, iniciativa artística que se desarrolla del 20 al 26 de mayo y con la meta de elaborar 30 murales de gran tamaño.

Las obras se confeccionan en las calles de Santa Ana y El Chorrillo con la finalidad de agregar un valor a paredes y muros dentro de comunidades donde el arte no suele tocar la puerta, explica el artista Disem305, gestor del

festival en mancuerna con su colega Dreps. Una vez todos los murales estén listos al final de la semana, quienes quieran verlos podrán hacer el circuito en los alrededores de la avenida Central". *Una "ruta-museo" al aire libre, definió Disem305.*

CAPÍTULO 3
DESARROLLO DE LA PROPUESTA ARTÍSTICA PICTÓRICA

3. Desarrollo de la propuesta artística pictórica.

Esta propuesta artística visual de doce obras es una muestra pictórica visual que hace tributo a la cultura popular panameña, arraigada profundamente al crisol de razas que conforman el ser panameño y su nacionalidad que es una mezcla de muchas culturas que convergen desde hace siglos en Panamá.

3.1. Diablo rojo 1

Figura 1
Diablo Rojo 1. Técnica: acrílico sobre lienzo.
24x30 pulgadas

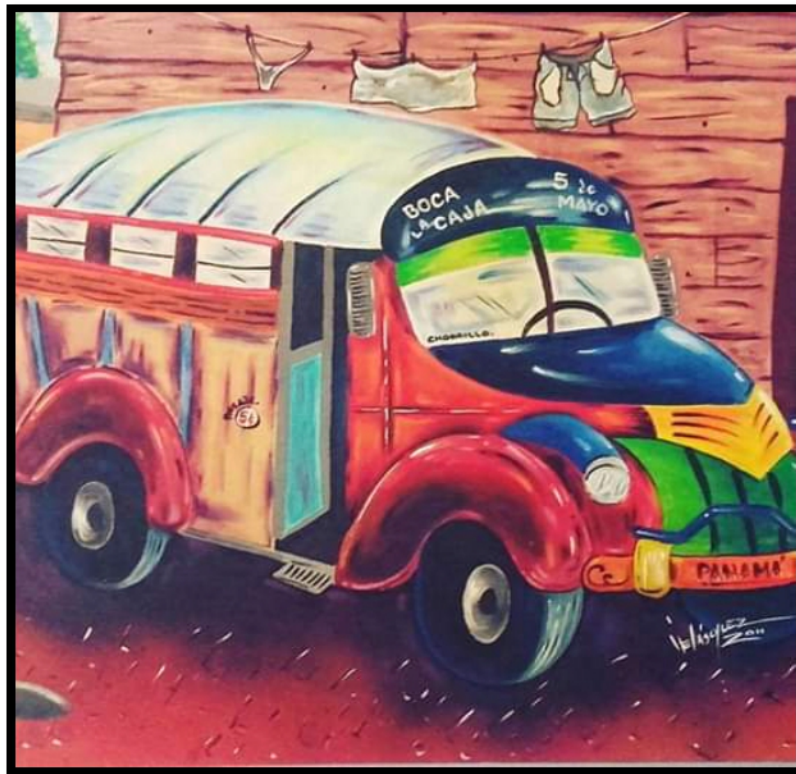

3.1.1 Proceso de elaboración de la obra diablo rojo

La elaboración de la obra diablo rojo se inicia con el proceso creativo que nace como una inquietud por tratar de preservar visualmente una parte de la cultura popular panameña que presenta en las decoraciones de los llamados diablos rojos, donde eran representadas escenas de la vida cotidiana del panameño. Artistas urbanos convertían los autobuses colegiales que venían de Estados Unidos en un medio de expresión del panameño en las décadas de los años sesenta y setenta, hasta que desaparecieron recientemente con el inicio de la modernización del transporte. Esta obra llena de colorido y uso generalizado de letras se habla de cómo el conductor o propietario del diablo rojo expresaba sus vivencias y, a la vez, hacía llamativa su unidad para atraer con mayor facilidad a sus clientes, en su mayoría el panameño de estratos populares.

3.2 Chivita

Figura 2
Chivita. Técnica: acrílico sobre lienzo.
28x30 pulgadas

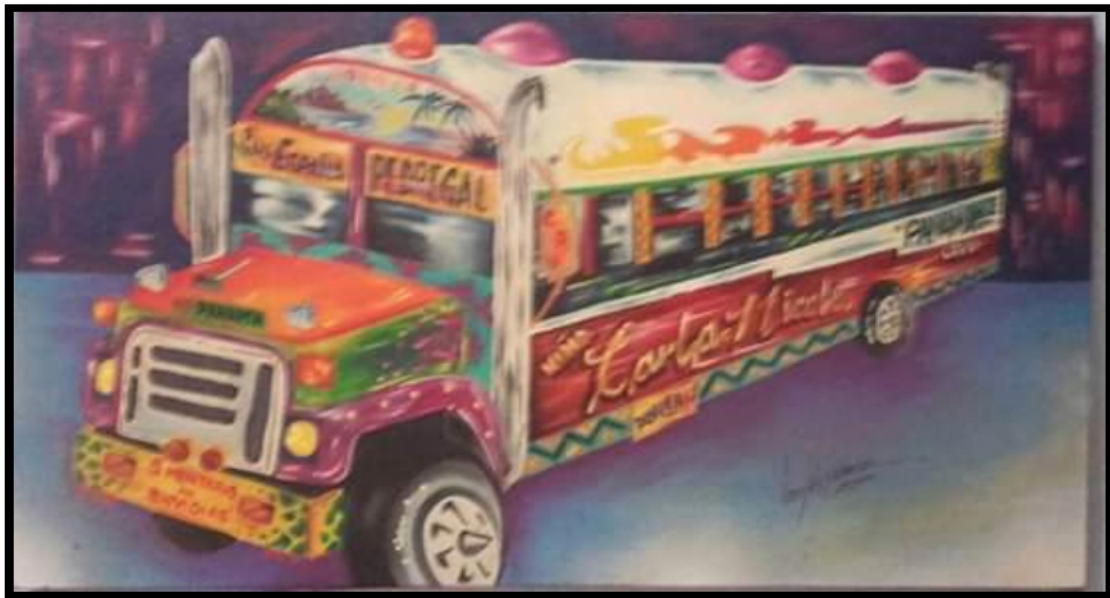
3.2.1 Proceso de elaboración de la obra chivita

La chivita pertenece, aproximadamente, a los años cuarenta. En esta obra se hace una remembranza de la nostalgia que siente el autor al recordar escenas vividas en su infancia, cuando se transportaba en estos vehículos llenos de colorido y de gente de pueblo que tenía las chivitas casi como único medio de

transporte, a un precio módico. La técnica utilizada fue una técnica mixta acrílico y óleo sobre lienzo, los fondos de la obra son los viejos caserones de madera de algún lugar del Chorrillo, y sus calles ladrilladas se hablan de un pasado que nunca volverá. Los tendedores eran típicos de la cultura popular panameña.

3.3 Diablo rojo 2

Figura 3
Diablo rojo 2. Técnica mixta acrílico sobre óleo.
15x28 pulgadas

3.3.1. Proceso de elaboración de la obra diablo rojo 2

En esta pintura, la perspectiva lineal juega un papel preponderante para lograr ese efecto de alejamiento de la parte frontal del autobús con la parte trasera del mismo. Llama la atención el colorido y las líneas sinuosas utilizadas en la pintura a base de acrílico, aplicada en este lienzo. Sin lugar a dudas, la decoración de los diablos rojos fue una de las artes populares urbanas que ayudó a conformar un lenguaje visual que identifica a gran parte del Panamá de ayer.

3.4 Homenaje a Tío Chico

Figura 4
Tío Chico. Técnica mixta acrílico sobre óleo.
24x30 pulgadas

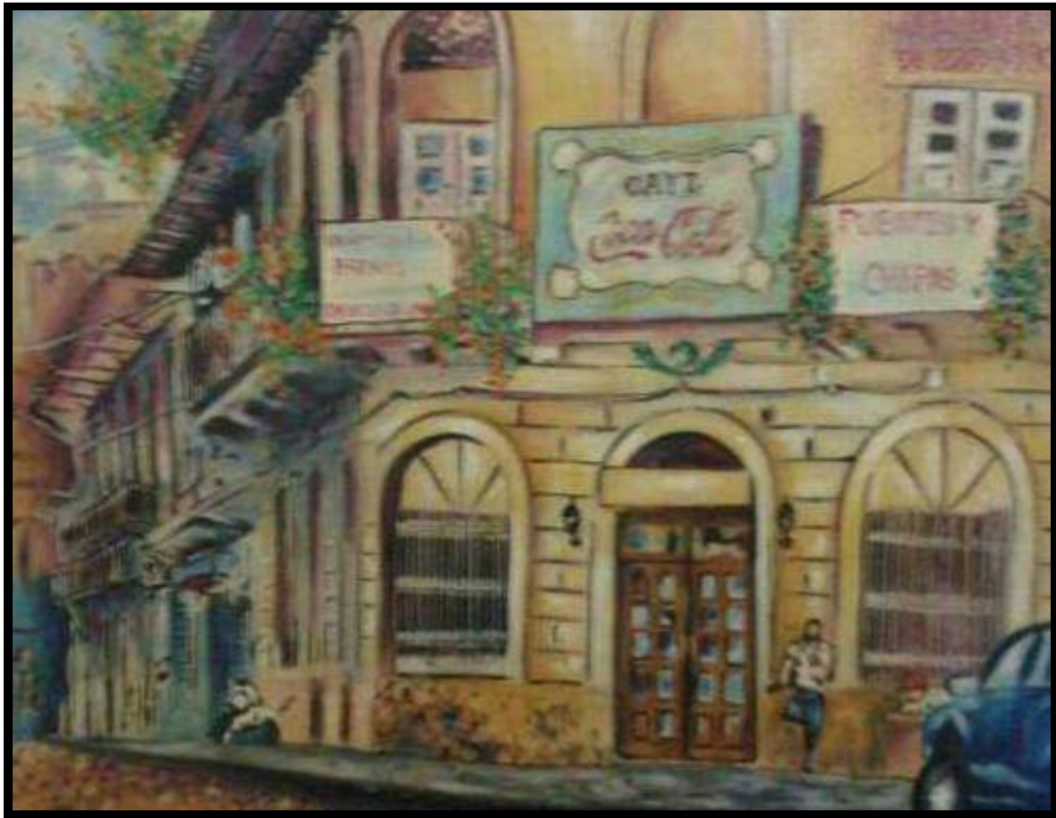

3.4.1. Proceso creativo de la obra homenaje a tío Chico

Tío Chico era un personaje pintoresco que vendía raspado en la catedral, en San Felipe, a un costado de la farmacia Preciado, en la época de los años setenta. Tío Chico es una evocación de la infancia; el autor trata de inmortalizar al hombre trabajador que llenaba de sabor y color al barrio de San Felipe, en un lienzo sobre acrílico de 24x 30 pulgadas, donde nuevamente están presentes los colores vibrantes que representan la cultura visual panameña. Esta obra está representada en tres dimensiones: en el tercer plano se observa una edificación típica de la época, la carretilla decorada con los colores de la bandera panameña y la figura humana se mantienen en primer plano, que es el punto de enfoque de la obra

3.5 Café Coca Cola

Figura 5
Café Coca Cola. Técnica mixta acrílico sobre óleo.
24x30 pulgadas

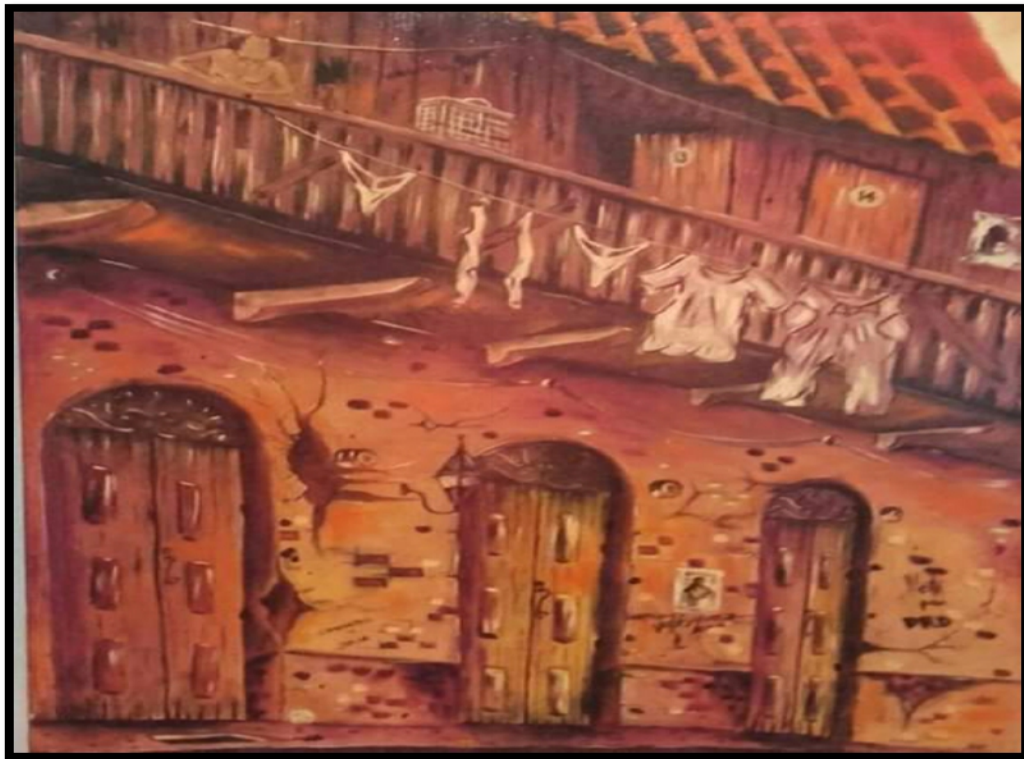
3.5.1. Proceso creativo de la obra Café Coca Cola

Café Coca Cola es elaborada en acrílico y óleo sobre lienzo en los colores. En esta obra prevalecen los sepías, cremas y amarillos que dan una sensación de antigüedad al Café Coca Cola. La perspectiva lineal es

utilizada para dar esa sensación de profundidad e ilusión de espacios que es lo que hace que la mirada se adentre en las callejuelas del barrio de San Felipe. El Café Coca Cola es sin duda, uno de los iconos de la nacionalidad que ha permanecido, permitiendo que lo viejo se junte con lo nuevo.

3.6 Mi barrio Querido Fusión

Figura 6
Mi Barrio Querido Fusión. Técnica mixta acrílico sobre óleo.
24x30 pulgadas

Técnica mixta. Acrílico y óleo pintado en sepia

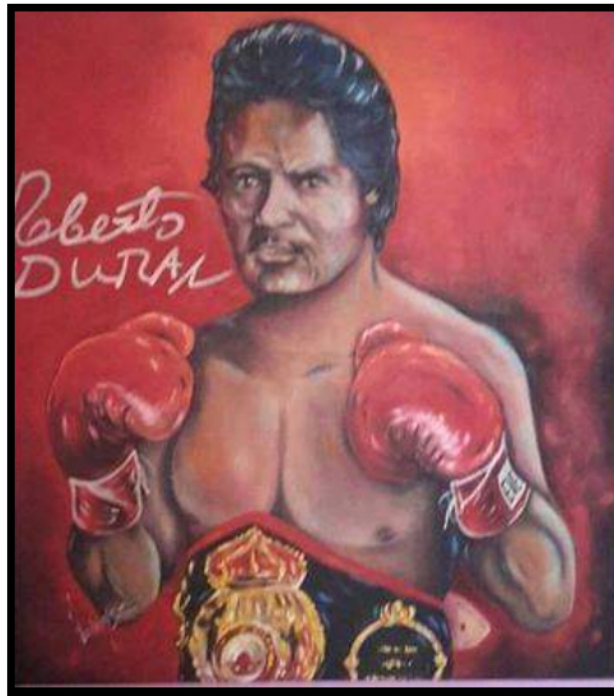

3.6.1. Proceso creativo de la obra mi barrio querido

Mi barrio querido es una evocación al Panamá de ayer. Se trató de transmitir al espectador, cómo se vivía en los viejos caserones de madera en los más icónicos barrios de la urbe capitalina; el tendedero en la parte central y primer plano de la obra es, sin lugar a dudas, el punto que más resalta. Los colores sepias y cremas invaden esta pintura salida de la memoria que trató de preservar los mayores detalles posibles del viejo caserón.

3.7 Mano de Piedra

Figura 7
Mano de Piedra Técnica mixta acrílico sobre óleo.
33x37 pulgadas

3.7.1. Proceso creativo de la obra Mano de Piedra

Mano de Piedra es un retrato del legendario y quizás mejor atleta nacido en la República de Panamá, Roberto “Mano de Piedra” Durán que, a lo largo de su carrera pugilista, ha sido protagonista de películas, documentales y fotos en miles de revistas en todo el mundo. Indudablemente, Roberto Durán es uno de los grandes deportistas panameños a nivel mundial.

La figura humana es la principal protagonista de esta pintura realizada en acrílico y óleo en un soporte o bastidor de tela. Los tonos rojos prevalecen en el fondo de la obra y significan el coraje y el valor del boxeador; el rostro expresa la adrenalina que se siente antes del combate y los tonos blancos ayudan a dar volumen a la obra.

3.8 Titulo: Colores y Sabores de mi Tierra

Figura 8
Colores y Sábores de mi Tierra. Técnica mixta acrílico sobre óleo.
45x36 pulgadas

3.8.1 Proceso creativo de la obra “Olores y sabores de mi tierra”

Esta obra es una alegoría de lo que significa Panamá para todos. La figura escultórica es una adaptación de una escultura de Miguel Ángel, vestido

de pollera, tributando un homenaje al traje típico nacional; las molas aparecen en esta obra llena de simbolismo, así como los peces y la fauna nacional.

Es una obra llena de colores fuertes, llamativos y vibrantes. La técnica mixta utilizada es el óleo y acrílico sobre tela, las líneas sinuosas se repiten en la composición, uniendo los elementos simbólicos que, en su gran mayoría, son reflejos del lenguaje visual que es la base de la cultura popular panameña.

3.9 Catedral.

Figura 9
Catedral. Técnica mixta acrílico sobre óleo.
24x36 pulgadas

3.9.1 Proceso creativo de la obra “Catedral”

La iglesia de catedral Santa María la Antigua evoca la infancia y la juventud. Es una obra realizada en acrílico sobre lienzo; los colores blancos y sepias prevalecen en esta obra y la perspectiva lineal es utilizada para representar los espacios tridimensionales de la catedral, que es un templo compuesto de tres naves. Las capillas laterales son pocas profundas y la catedral tiene dos torres bastantes sencillas comparadas con la parte frontal llena de arcos y rica ornamentación.

3.10 Bocas

Figura 10
Bocas. Técnica mixta acrílico sobre óleo.
18x30 pulgadas

3.10.1 Proceso creativo de la obra bocas

Bocas es un lienzo de pequeñas dimensiones de 8 X 30 pulgadas. Es un homenaje a los trabajadores de las fincas bananeras y a las compañías que se dedican a este rubro económico- Es una obra donde la luz y la sombra juegan un papel importante y los amarillos fueron envejecidos con una pátina de betún.

3.11. Playa Monagre.

Figura 11
Playa Monagre. Técnica mixta acrílico sobre óleo.
14x17 pulgadas

3.10.1 Proceso creativo de la obra Playa Monagre

Playa Monagre es un paisaje marino, un atardecer en la Península de Azuero. Los tonos azules y naranjas inundan la composición, haciendo el efecto de un atardecer.

3.12 Hotel Bar Riazor

Figura 12
Hotel Riazor. Técnica mixta acrílico sobre óleo.
24x30 pulgadas

3.12.1. Proceso creativo de la obra Hotel Bar Riazor.

Ubicado en calle 16 oeste, a un costado del Banco Nacional, El hotel Riazor era un lugar predilecto donde algunos artistas y bohemios nacionales se reunían en tardes de tertulia. Es una obra donde prevalece la perspectiva, los colores fueron los que tenía el bar en los años ochenta, los amarillos y los tonos rojizos prevalecen para dar vida a esta composición.

CONCLUSIONES

Luego de analizados e interpretados, los resultados de esta investigación se llega a las siguientes conclusiones:

- Dentro de las diferentes manifestaciones artísticas de la República de Panamá existe un claro y amplio lenguaje visual que han influido sobre por la cultura popular que trajo como consecuencia la mezcla de diferentes grupos de familias.
- Que las temáticas sociales populares constituyen unos pilares fundamentales para la creación e interpretación de los nuevos lenguajes visuales que sirven para comunicar las costumbres e inquietudes del pueblo.
- Que el nuevo lenguaje artístico se convierte al artista en un ente crítico y reflexivo que por medio de sus obras concientiza al pueblo sobre los problemas políticos y sociales del pueblo panameño.
- A través de la propuesta artística en el presente documento se ha tratado de hacer un compendio de las temáticas más importantes de la plástica nacional.
- Está comprobado que a nivel nacional la cultura popular ha influido sobre la gran parte de la obra y de los artistas nacionales.

RECOMENDACIONES

1. Que es importante conocer la influencia de la cultura popular en los artistas y las obras pictóricas a nivel nacional.
2. Esta investigación científica contribuye a desarrollar una propuesta para inventariar las obras de artistas panameños que han marcado nuevas tendencias debido a la fusión de la diversidad cultural del país.
3. Que el programa de la educación de las Bellas Artes deben mejorarse y fortalecerse, porque son importantes en el desarrollo emocional, intelectual, físico y perceptivo de los estudiantes en todos los niveles escolares.
4. Se recomienda que las carreras de Bellas Artes sean valorados para resaltar la cultura popular y la manifestación artística como parte de su currículo.
5. Que el Ministerio de la Cultura promueva los programas artísticos tales como la danza, la música, el teatro y las artes plásticas que son los pilares fundamentales de Panamá.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Batteux, C. (1776). Las Bellas Artes se reducen a un mismo principio. Paris : Chez Durain Libraire.

Calvo, A. C. (2013). Panamá Historia Contemporanea . Panamá: Taurus.

Canudo, R. (1911). Manifiesto de las Siete Artes. revista *Montjoie*.

Cary, R. (1998). Critical art Pedagogy.

Cazau, P. (12 de Marzo de 2018).
http://www.smo.edu.mx/colegiados/apoyos/El_esquema_investigacion.pdf.

Cesar, G. (12 de agosto de 2015). Un Profesor suma Chorrerano al arte. *Panamá America* .

Cesar, G. O. (s.f.).

Colombia, M. d. (4 de septiembre de 2017). <https://www.mineduccion.gov.co/portal/>.

Dewey, J. (1980). El arte como Experiencia . New York: This edition published by

arrangement with Perigee Books, a member of Penguin.

Donado, G. A. (22 de septiembre de 2017). <https://es.scribd.com/doc/59138108/LA-Importancia-del-arte-en-la-Educacion-pdf-Gladys-Lopez-Donado>.

Durant, J. L. (1801). Precis des Leçons d'Architecture. En de la Introduction al Vol. I.
Paris .

Efland, A. D. (1996). A History of Art Education . Virginia : The National Art Education Association.

Espino, a. (2018). La muerte de Panamá: editorial .

Fanny Arias ,farias@epasa.com @Dallan08 - Actualizado: 02/7/19 - 05:51 pm

Goldberger, P. (3 de Junio de 1982). A.I.A. MEDAL GIVES A CLUE TO ARCHITECTURE'S OTHER AGENDAS. *New York Times*.

<http://www.actiweb.es/swagdcrow/archivo1.pdf>. (12 de diciembre de 2017).

<https://www.almendron.com/artehistoria/arte/escultura/las-claves-de-la-escultura/concepto/>. (7 de noviembre de 2017).

Merino, J. P. (21 de diciembre de 2017). *Julián Pérez Porto y María Merino*.

Muños, E. T. (2004). *La Enseñanza del Arte en la Educación Básica en México*.
Mexico.

Sampieri, R. H. (1994). *Metodología de la Investigación* . Mexico: Macgrawhil .

U.N.E.S.C.O. (2018 de 2 de 2017).
<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001341/134156so.pdf>.

Wikipedia. (15 de noviembre de 2017).
<https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura#Definici%C3%B3n>.

Wolfsghoon, E. (21 de 7 de 2017).
http://bdigital.binal.ac.pa/bdp/tomos/Backup%20Tomos/TOMOS%20EN%20REPARACI%C3%93N/XXX/Tomo_XXX_P2.pdf.

ANEXOS

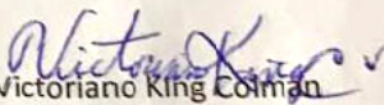
Carta de certificación de revisado ortográfico y gramatical de parte del
Dr. Victoriano King Colman.

QUIEN SUSCRIBE, DR. VICTORIANO KING COLMAN, DE LA ESCUELA DE ESPAÑOL, DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE PANAMÁ OESTE

CERTIFICA:

Que el trabajo de graduación titulado **"EL LENGUAJE VISUAL DE LA CULTURA PANAMEÑA DESDE UNA PERSPECTIVA POPULAR**, presentado por el estudiante Carlos R. Velásquez Valdés, con cédula de identidad personal número 8-398-853, fue revisado en su aspecto ortográfico y de redacción. Por lo tanto, cumple los requisitos para optar al título de Licenciado en Bellas Artes, con Especialización en Artes Visuales, con énfasis en Dibujo y Pintura.

Dado en la Ciudad Universitaria Octavio Méndez Pereira, a los dieciocho días del mes de octubre de 2019.

Dr. Victoriano King Colman
Código n° 8700

Juan Carlos I, Rey de España,

y en su nombre el

Ministro de Educación y Ciencia

Considerando que conforme a las disposiciones y procedimientos previstos por la actual legislación

Don Victoriano Ruiz Colman

nació el día 12 de diciembre de 1928 en Aligandí, San Blas (Guatemala).

ha hecho constar su suficiencia en la Universidad Complutense de Madrid, el 26 de junio de 1965, con la calificación de APTO, expide el presente

Título de Doctor en Filología

(Sección de Filología Hispánica Subsección Literatura Hispánica)

que faculta al interesado para ejercer la profesión y dictar los correspondientes cursos que a este grado de doctor corresponden.

Madrid, a 30 de diciembre de 1965.

