

UNIVERSIDAD BICENTENARIA

II CONGRESO DE LAS ARTES UBA 2025

UNIVERSIDAD BICENTENARIA

AUTORIDADES

Dr. Basilio Sánchez Aranguren
Presidente del Consejo Superior

Dra. Edilia Papa
Rectora

Dra. Cristiana Rojas
Vicerrectora Académica

Lcdo. Jesús Casanova
Vicerrector Administrativo

Dr. Manuel Piñate
Secretario General

DIEP Decanato De Investigación, Extensión y Postgrado

DECANATO DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y POSTGRADO

Dr. José Cordero.
Decano

Abog. María T. Ramírez MSc.
Directora de Postgrado

Dra. Maite Marrero
Directora de Investigación

Dra. Yesenia Centeno
Responsable del Fondo Editorial

Fondo Editorial UBA

Título: Memoria II Congreso de las Artes UBA 2025

Fecha 1ra. Edición: octubre, 2026
Lugar: Turmero, Venezuela
Depósito Legal: AR2026000286
ISBN: 978-980-455-086-7

Fecha de Aceptación: enero, 2026
Fecha de Publicación: octubre 2026

Reservados todos los derechos conforme a la Ley

Se permite la reproducción total o parcial del libro siempre que se indique expresamente la fuente.

COMITÉ EDITORIAL
Vicerrectorado Académico 2025. Dra. Mirian Regalado
Dirección de Cultura. Prof. Zurima Briceño MSc.
Dirección de la Academia Lumieré Prof. Gloriana Martínez, MSc.
Coordinación de Cátedra Identidad y Expresión Cultural. Prof. Luismer Gómez
Coordinación de Cultura. Lcdo. Guillermo Cadrazco, MSc.
Especialista en Música. Prof. Jean Carlos Pérez
Analista 1. Lcda. Daiyanet Borro

Compilación
Prof. Gloriana Martínez MSc.

Edición
Lcdo. Guillermo Cadrazco, MSc.

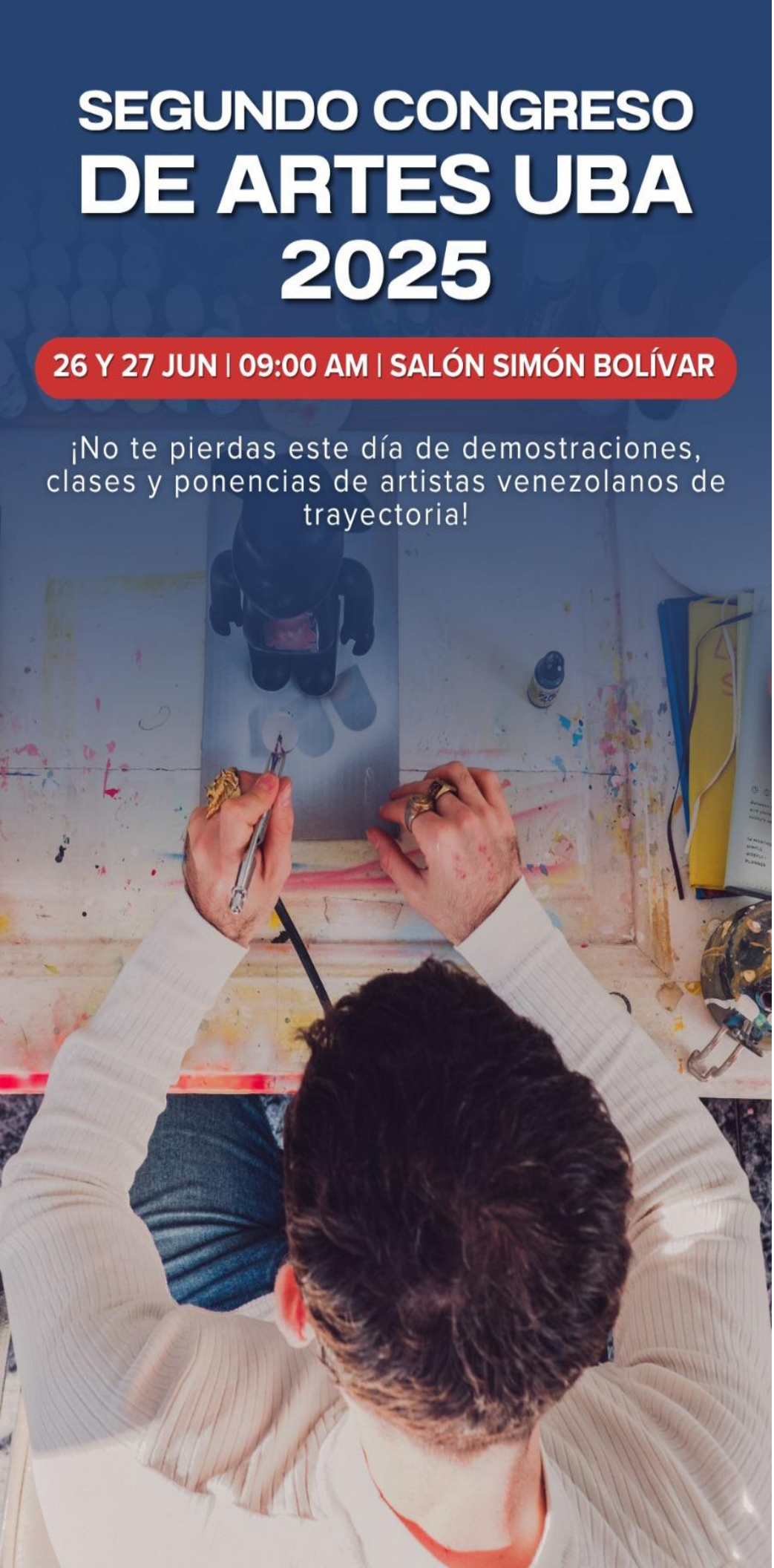
Revisión General
Dra. Yesenia Centeno
Responsable del Fondo Editorial

Diseño de Portada:
Vicerrectorado de Información y Comunicación

Serie Documentos Institucionales Número 34 2026

La Serie Documentos Institucionales es una publicación correspondiente al Fondo Editorial de la Universidad Bicentenaria de Aragua (FEUBA), dirigida a la publicación de documentos, y productos de la gestión universitaria. Tiene como propósito divulgar las experiencias de interés para el desarrollo de la docencia, investigación y extensión.

PRESENTACIÓN

Conscientes de que es importante estimular la mente a través del arte, desde este II Congreso, impulsamos la síntesis, la creatividad, la imaginación y las emociones, en el ámbito educativo, impulsando el desarrollo cognitivo, motriz y nuestras habilidades para afrontar los desafíos de la sociedad. Este encuentro fue una travesía hacia nuevas perspectivas, fomentando la colaboración entre diferentes áreas para enriquecer nuestra comprensión del arte y su impacto en la sociedad contemporánea abrazando debates que involucran disciplinas como historia del arte, antropología, pintura, filosofía, danza, música, arqueología, radio-teatro, arquitectura y campos relacionados. Aspiramos a comprender la influencia de los avances tecnológicos en el aprendizaje significativo, y la relevancia del arte en la salud emocional.

Resumen y Relatoría del Evento
II CONGRESO DE LAS ARTES 2025

Prof. Gloriana Martínez MSc.

Este congreso se celebró como un espacio multidisciplinario e interdisciplinario, cuidadosamente concebido para explorar y reflexionar sobre la vasta riqueza cultural no sólo de América Latina, sino también de otros continentes. Su enfoque se centra en áreas cruciales como la aplicación de la inteligencia artificial en las artes, la intersección dinámica entre las expresiones artísticas y la sociedad, la gestión tecnológica en el ámbito creativo, la innovación en la transformación energética en la creación artística, el impacto terapéutico de las artes en las emociones y la inclusión activa de artistas con discapacidad.

El Segundo Congreso de Artes de la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA), celebrado en el mes de junio del 2025, fue un evento destacado que congregó a expertos, estudiantes y al público en general para explorar las diversas facetas del arte en sus múltiples expresiones. El congreso se estructuró en torno a las principales áreas artísticas, ofreciendo ponencias magistrales, demostraciones innovadoras y espacios interactivos.

Artes Aplicadas

En el ámbito de las Artes Aplicadas, las discusiones se centraron en la intersección del arte con el diseño, la tecnología y la funcionalidad. Ponentes invitados de renombre compartieron sus experiencias sobre cómo el arte se integra en la vida cotidiana, desde el diseño industrial y la moda sostenible hasta la arquitectura y el diseño de videojuegos. Se presentaron casos de estudio sobre el uso de la impresión 3D en la creación artística y el desarrollo de materiales innovadores que combinan estética y utilidad. Las demostraciones incluyeron

talleres sobre Origami, dibujo, pintura, permitiendo a los asistentes experimentar de primera mano el proceso creativo en este campo.

Artes Escénicas

Las Artes Escénicas resaltaron en este congreso, con una rica programación que abarcó teatro, danza, música y performance. Destacados directores teatrales y coreógrafos presentaron sus metodologías de trabajo, explorando nuevas narrativas y el impacto de la tecnología en la puesta en escena. Se llevaron a cabo demostraciones en vivo de técnicas de improvisación actoral y danza contemporánea, brindando una visión íntima del proceso creativo. Además, hubo espacios interactivos donde los estudiantes y el público pudieron participar en ensayos abiertos y talleres de expresión corporal, fomentando la experimentación y el desarrollo de nuevas habilidades escénicas.

Artes Visuales y Bellas Artes

Las sesiones dedicadas a las Artes Visuales y Bellas Artes profundizaron en las tendencias contemporáneas y las técnicas tradicionales. Reconocidos artistas plásticos y críticos de arte abordaron temas como la fotografía digital, la pintura abstracta, la escultura y las instalaciones interactivas. Las ponencias exploraron la evolución del arte en la era digital y el papel de la inteligencia artificial en la creación artística. Las demostraciones incluyeron canto, baile, instrumentos musicales, teatro y exhibiciones de arte generativo, donde los asistentes pudieron observar a los artistas en acción y aprender sobre sus procesos. Las áreas interactivas contaron con estaciones de realidad virtual para explorar galerías de arte inmersivas y talleres de dibujo y pintura para todas las edades, promoviendo la participación activa y el aprecio por las diferentes formas de expresión visual.

La inclusión de niños artistas con discapacidad y condiciones especiales en un congreso como el Segundo Congreso de Artes UBA 2025 es de suma

importancia y un pilar fundamental para un evento que busca ser verdaderamente representativo y enriquecedor. A partir de lo que se ha detallado sobre el congreso, la relevancia de esta inclusión se manifiesta en varios aspectos clave:

Visibilización y Reconocimiento: Al brindar un espacio a los niños artistas con discapacidad, el congreso contribuye a desmantelar estereotipos y prejuicios. Permite que sus talentos y perspectivas únicas sean vistos, valorados y celebrados por una audiencia amplia, demostrando que la creatividad no tiene barreras.

Fomento de la Diversidad y la Inclusión Genuina: Un congreso que abraza la diversidad en todas sus formas es mucho más rico. La participación de niños con discapacidad añade una capa de autenticidad y profundidad a las discusiones y demostraciones, reflejando la pluralidad de la experiencia humana en el arte. Esto va más allá de la mera accesibilidad física; se trata de una inclusión activa de sus voces y producciones.

Inspiración y Empoderamiento: Para los propios niños artistas con discapacidad, participar en un evento de esta magnitud puede ser una experiencia profundamente empoderadora. Les ofrece la oportunidad de compartir su trabajo, interactuar con otros artistas y sentir que su contribución es valiosa. Para otros niños con discapacidad y sus familias, ver a sus pares en un escenario así puede ser una fuente inmensa de inspiración y motivación.

Enriquecimiento de las Áreas Artísticas: La forma en que los niños artistas con discapacidad se aproximan al arte a menudo es única y desafía las convenciones. Su perspectiva puede ofrecer nuevas formas de entender y practicar las artes aplicadas, escénicas, visuales y bellas artes. Por ejemplo:

Artes Aplicadas: ¿Cómo adaptan herramientas o procesos para crear? Sus soluciones innovadoras podrían inspirar nuevos diseños o tecnologías inclusivas.

Artes Escénicas: ¿Cómo utilizan el movimiento, la voz o los sentidos de manera diferente para expresarse? Sus performances pueden expandir los límites de lo que se considera escénico.

Artes Visuales y Bellas Artes: ¿Cómo perciben y representan el mundo? Sus obras pueden ofrecer visiones sorprendentes y romper con las normas estéticas establecidas.

Educación y Concienciación para el Público y Profesionales: La presencia de estos niños artistas educa a todos los asistentes del congreso, desde los académicos hasta el público general, sobre las capacidades y el potencial artístico de las personas con discapacidad. Fomenta la reflexión sobre cómo la sociedad y las instituciones culturales pueden ser más inclusivas y accesibles. Para los profesionales del arte y la educación, es una oportunidad de aprender sobre pedagogías inclusivas y adaptaciones que pueden aplicar en sus propios contextos.

Desarrollo de Áreas Interactivas y Pedagógicas Inclusivas: Las "áreas interactivas de artes para estudiantes y público en general" mencionadas en el resumen se vuelven aún más significativas con la inclusión de niños con discapacidad. Esto impulsa la creación de actividades y talleres que sean verdaderamente accesibles y adaptados a diversas necesidades, fomentando la participación de todos.

En resumen, la inclusión de niños artistas con discapacidad y condiciones especiales en el **Segundo Congreso de Artes UBA 2025** no es sólo un acto de equidad, sino una decisión que enriquece intrínsecamente el evento, expande las fronteras del arte y contribuye a la construcción de una sociedad más inclusiva y consciente de la diversidad de talentos. Es una celebración de la creatividad humana en todas sus manifestaciones.

APERTURA

Bienvenida con el himno de la República Bolivariana de Venezuela, y el Himno del Estado Aragua, interpretado musicalmente por el Artista Regional **Freddy El Grande**. (Músico arraigado al estado Aragua. Compositor e intérprete de larga trayectoria Nacional e Internacional.)

Freddy El Grande

FREDDY El Grande

Es músico, compositor y cantante venezolano, ha demostrado ser un excelente cantautor. Su vida ha estado intrínsecamente ligada al folklore oriental, y a la maestría instrumental, lo que le ha valido el respeto de la academia y del pueblo venezolano. Es nombrado: *El Hombre del Cuatro.* Dentro de su extenso catálogo como compositor, destacan piezas que se han convertido en pilares del cancionero criollo, como el clásico *"Son sentimientos"*, una obra que por su profundidad lírica es considerada hoy un estándar de nuestra música. Así mismo, su pluma ha dado vida a temas de gran fuerza narrativa como: *"Sucedió en la manga"*, interpretado magistralmente por Pili Hernández, y *"La tristeza de una bandola"*, una canción con la que el artista busca reivindicar el protagonismo de este instrumento tradicional en las nuevas producciones del folklore venezolano.

Creció bajo la guía de su padre, Simón Rodríguez, quien era un reconocido violinista de bailes populares en la región, y de su hermano, Argenis Rodríguez. Ellos fueron sus primeros maestros y quienes sembraron en él la semilla del folklore. A los siete años de edad, mientras otros niños se dedicaban sólo a los juegos propios de la infancia, ya Freddy comenzaba a ejecutar el cuatro. Nadie en su círculo cercano imaginaba en ese momento, que ese pequeño se convertiría en una de las figuras más importantes de la música llanera oriental.

Efectivamente comenzó su trayectoria musical a los siete años de edad, en el estado Monagas, bajo la tutela de su padre, el violinista Simón Rodríguez, y su hermano Argenis, empezó a ejecutar el cuatro, con maestría y destreza. Rodeado de un buen ambiente familiar, de bailes, y melodías regionales, desarrolló una habilidad excepcional, que lo llevó a convertirse en uno de los pioneros de la canta criolla de la llanura oriental, transformando esa enseñanza inicial en una carrera profesional, que lo consagraría ante

Venezuela como: El Hombre del Cuatro. Es un destacado exponente de la música llanera, reconocido por su potente voz y su capacidad para interpretar el sentir del llano a través de pasajes, y joropos. Su estilo lírico es narrativo y sentimental. Sus composiciones no sólo hablan de las faenas del llano, sino que profundizan en las emociones humanas (como en el clásico *"Son sentimientos"* y en la defensa de las tradiciones, como: el coleo, y los instrumentos olvidados.

Freddy es una de las figuras más emblemáticas y completas de la música llanera en Venezuela. Su vida ha sido un testimonio de fidelidad a las raíces de la llanura oriental venezolana. Su trayectoria no sólo destaca por su potente voz, sino fundamentalmente por su virtuosismo instrumental, lo que le ha valido el respeto y la admiración de instituciones culturales, académicas y militares en todo el país. Durante su etapa de mayor productividad como compositor, lanzó temas que se convirtieron en éxitos nacionales y que hoy son considerados clásicos. Destacan *"Son sentimientos"*, *"El hombre del cuatro"*, *"Sucedió en la manga"* y *"Dolor y lágrimas"*, composiciones que marcaron su presencia en el mercado nacional e internacional (Casanare, Colombia).

Debido a una afección cardíaca, **Freddy El Grande** tuvo que retirarse temporalmente de los escenarios y estudios de grabación. Durante este tiempo, su música siguió sonando a través de las versiones de otros intérpretes. A su regreso, ya recuperado de salud, retomó su carrera con una fuerte carga de activismo cultural. Uno de sus trabajos más destacados de esta etapa es el tema *"Que viva el coleo"*, escrito para defender este deporte nacional ante las amenazas de su posible eliminación, convirtiéndose en un himno para los coleadores en Venezuela. En 2014, lanzó *"Sentimientos"*.

Esta producción es especialmente significativa en su cronología porque representa no sólo su vuelta a los estudios de grabación, sino también un esfuerzo consciente por innovar en el género. Al incluir los catorce sencillos grabados con un ambiente de rancho campestre; logró capturar la esencia de

la vida rural venezolana, utilizando sonidos de la naturaleza para acompañar temas bandera como *"La tristeza de una bandola"* y *"Fiesta con violín"*. Freddy El Grande ha dedicado gran parte de su tiempo a la promoción de la bandola y el violín llanero. A través de su sencillo *"La tristeza de una bandola"*, inició un movimiento para que los nuevos arreglistas e intérpretes volvieran a incluir estos instrumentos en sus grabaciones, evitando que el sonido del llano se limite únicamente al arpa. Se ha mantenido activo impartiendo talleres y masterclass sobre la ejecución del cuatro, especialmente enfocados en el estilo de la llanura oriental, asegurándose de que el legado de su padre y su hermano continúe en los jóvenes músicos del estado Monagas.

Un episodio determinante en su vida personal, fue la enfermedad cardíaca, que lo obligó a retirarse de la escena pública durante un tiempo. Este periodo fue una etapa de reflexión y lucha personal. Su recuperación, que él mismo atribuye a la Fe, también a su Fortaleza, marcando un antes, y un después en su forma de ver la vida, impulsándolo a regresar a la música con un propósito más enfocado en la defensa de las tradiciones y el agradecimiento. **Freddy El Grande** puede definirse como la consolidación de un verdadero baluarte institucional del folklore venezolano. Su trayectoria no sólo representa el éxito de un intérprete, sino la evolución de un músico integral que logró unir el virtuosismo instrumental con la profundidad literaria. Concluye su recorrido artístico, como un hijo ilustre que transformó su herencia familiar en un legado imperecedero, siendo hoy una referencia obligatoria para cualquier estudio sobre la evolución de la música llanera en Venezuela y Colombia.

(Fuente: https://.com/freddy-el-grande/biografia)

LA CATARSIS CREATIVA.
Válvula de Escape Emocional, y Procesamiento Psíquico.

José Alfaro

Psicólogo José Alfaro

José Alfaro es psicólogo clínico venezolano, especializado en bienestar emocional, resiliencia, y reconciliación social, con amplia experiencia en medios de comunicación y atención clínica.

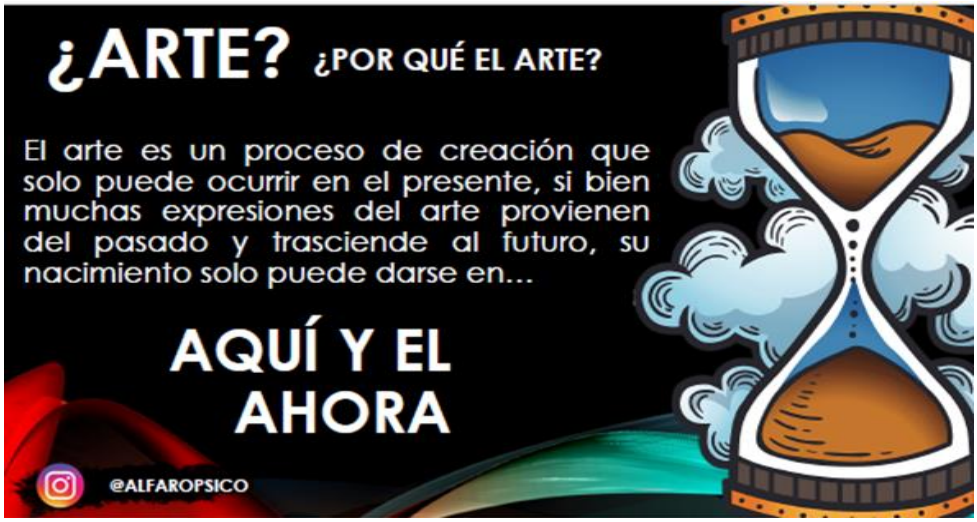
José Alfaro se ha destacado como psicólogo clínico en Venezuela, participando activamente en programas de televisión como *"Con P Mayúscula"* y *"De Mañana Junto a Ti"*, transmitidos por TRV, donde aborda temas de interés social y emocional, incluyendo la resiliencia, el perdón y la unidad entre los venezolanos. Su enfoque combina la psicología clínica con la orientación hacia la salud mental comunitaria y el desarrollo personal, promoviendo estrategias de autocuidado y

fortalecimiento emocional. Más allá de la clínica, José Alfaro ha sido profesor universitario y conferencista, compartiendo su experiencia en la formación de nuevos profesionales de la psicología. Su participación en medios de comunicación le ha permitido difundir conocimientos sobre perdón, reconciliación y resiliencia, enfatizando la importancia de la unidad social y el bienestar emocional colectivo. (Fuente: elperiodiquito.com).

En su práctica profesional, Alfaro se centra en tutorías conductuales, modificación de conducta y terapia cognitivo-conductual, especialmente en niños con TDAH y conductas disruptivas. Además, ha trabajado en la psicología infantil, abordando trastornos del espectro autista, Asperger y TDH, y en la psicología de pareja y ansiedad, ofreciendo intervenciones terapéuticas especializadas. En resumen, José Alfaro combina su formación académica en psicología clínica con la práctica profesional, la docencia y la divulgación mediática, consolidándose como un referente en la promoción de la salud mental y el desarrollo emocional en Venezuela. (Fuente: trv.net.ve+1.)

Y si te dijera que descubrí la clave para transformar vidas, ¿erradicar la tristeza y la ansiedad?

Durante años, he visto cómo la terapia convencional ofrece herramientas valiosas. Sin embargo, en el estado Aragua hemos sido pioneros en algo provocador. En Los Cerricolas, no sólo te ayudamos a sanar; te guiamos a conectar. A través de la exposición intencional a la naturaleza, hemos logrado algo extraordinario: Dejar atrás la narrativa de la víctima para abrazar la responsabilidad de tu propia experiencia. Encontrar la fuerza para ser el protagonista de tu vida, no el espectador. Conectarte contigo mismo de una manera tan profunda que la tristeza y la ansiedad pierden su poder. No se trata de escapar de tus problemas, sino de encontrar la paz y la claridad en medio de ellos, rodeado de la majestuosidad de la naturaleza. Somos los primeros en Aragua en aplicar esta poderosa terapia de exposición ambiental psicológica y los resultados son, sencillamente, transformadores.

Visítame y únete a: Los Cerricolas y empieza a vivir la vida que mereces.

Fuente: https://www.instagram.com/alfaropsico/p/Dc86AiLICZh/

EL ARTE Y EL DEPORTE.

Visión Multidimencional de las Artes

Raquel Calderón

Dra. Raquel Calderón

Dentro de su fuente existencial, abre el telón de las páginas de su historia, e inaugura el camino de su nacimiento el veintidos de julio de mil novecientos sesenta y cinco. Crece en una destacada familia, llena de amor, y comprensión. Dios invirtío su andar, en el número nueve, en la lista de diez de sus hermanos.

Ha desarrollado su pasión entre los juegos deportivos, y la música, para ampliar sus destrezas, habilidades, e histrionismo artístico. Cuenta que no hubo juguetes en su infancia, pero si las emociones del diario porvenir en cada paso dado. Se vino a Maracay a los veinte años de edad. Como pueden notar, hoy han transcurrido cuarenta y un años, y cuenta en la actualidad con sesenta y un años de vida. Su alma Mater: El famoso Pedgógico de Maracay: que le brindó la oportunidad y la satisfacción de ser docente, en la mejor profesión del mundo: Educación Física. Allí tuvo la afinación de su cuerpo y su alma, como los instrumentos que conducen su vida.

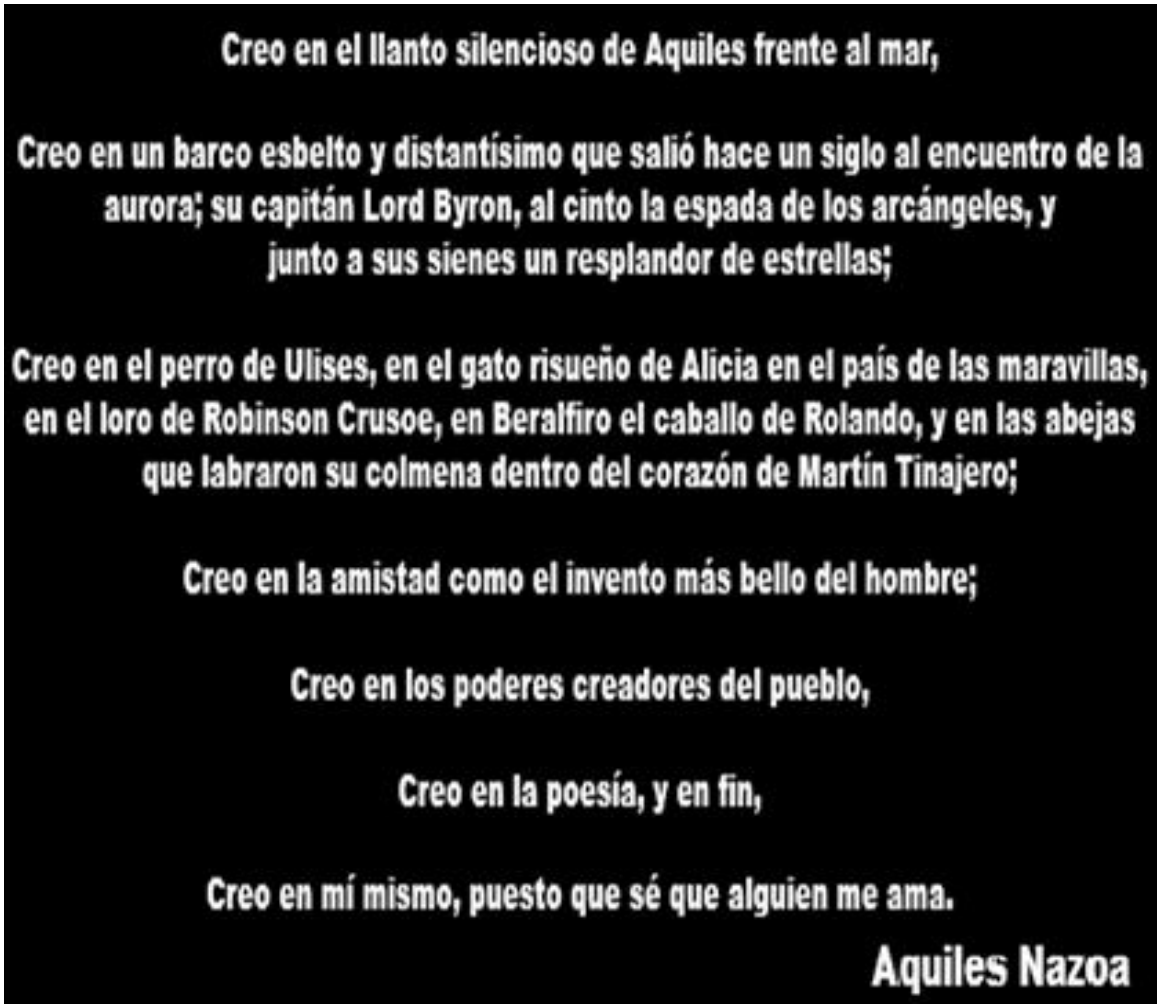
El deporte y la música, profundizarón en ella, lo que de pequeña sintío en el paisaje insondable de su espiritulidad. Desde entonces, ha jugado,ha cantado, ha escrito, ha actuado, dentro y fuera del maravilloso estado Aragua. Y una de las cosas más importantes es que, aquí en

Aragua, formó a su familia, y pasó de ser Guariqueña de nacimiento, a ser Aragueña de corazón. Nunca ha dejado de lado su esencia y su pasión, que implica llevar la escuela a cualquier rincón del país. Se siente viva a plenitud, porque ha marcado huellas en su familia, en personalidades, en el público, en sus amigos, y en sus amistades que han creado en su acontecer, momentos inolvidables. Raquel, al ver, y sentir las tardes, contempla poéticamente lo estupendo que ha sido vivir la vida con luz, felicidad, energía, entusiasmo, y con excelso amor. Hoy por hoy, Raquel Calderón se siente bendecida por Dios Padre Todo Poderoso, que la ha moldeado, y conducido diariamente con sus manos.

Gráfico 4. CAT1/03. Extensión Sociocultural como Proyecto de Vida Académica. Fuente: Calderón (2018)

A mis sesenta

Amanecí con una alegría inmensa
Dejé a los cincuenta y llegué a los sesenta
Hoy vivo para mí con plena conciencia
Sin afán, sin apuros,
Con un andar sin ligereza

Tengo la vida que quiero
Lo he logrado con dedicación,
con esmero, y constancia
Los amores que me acompañan,
son bonitos y sinceros
Siento que he logrado
Lo merecido por entero

Hoy mi luz brilla felizmente
Con serenidad, y armonía
Mi andar es seguro y certero
Viviendo a plenitud intensamente

Raquel Calderón

COMPOSITOR, MÚSICO E INTERPRETE DEL GRUPO TÉMPANO

Alexis Peña

Alexis Peña

Nació en Caracas el 17 de noviembre de 1964. Actualmente se encuentra rdicado en Maimi, en los Estados Unidos de Norte América. Es un destcado compositor, vocalista y guitarrista venezolano, Inició su carrara musical con sus estudios de bachillerato y se dio a conocer al unirse al grupo Témpano, en el año (1987), y El Tercer Lado (1989). Alcanzando un gran éxito Ncional e Internacional. Ha compartido exitosamente muchos encuentros en tarima y en estudios de grabación con su gran amigo Emiro Delgado del Grupo Péntagono y muchos artistas del Rock venezolano. Consecutivamente a todos estos fundamentales éxitos, fundó la Banda Poster, y participó como invitado en la grabación de varios discos.

Entre ellos: Fuego en la corriente (1992), de Radio Clip, Reversible de Aditus, y Sobre el Abismo (2000) con el Grupo Ficción. También formó parte de la Soto Blues Band, con quienes grabó el Album Total Blues Fusión (2002). Como solista editó el album Alexis (1997) y ha mantenido su actividad musical en presentaciones y dúos. También publicó el sencillo “ Picasso” (2022). Su nombre también está asociado a las agrupaciones "Resistencia", "Santos Viejos" y "Póker". Acá nos aporta una extraordinaria información desde ese acontecer musical que lo ha caracterizado como ejemplo a seguir, dentro del desarrollo de nuestra cultura artística recorriendo el universo del genero del Rock, hecho y creado en la geografía nacional.

El tiempo lo he invertido en adquirir del equipaje temas pendientes, y también de explorar mi carrera musical de 30 años. He participado en diversas agrupaciones más, y a finales de los 90 lancé mi primer disco como solista, todos esos puntos de mi vida serán abordados en el Rockcumental: La historia de un sábado. La idea surgió después de una conversación con mi hermano (Raúl Peña). Aquí hablamos de mi carrera desde un punto de vista poético; desde donde he comenzado, y hasta donde he llegado, y desde ya, se encuentra disponible en redes sociales.

Alexis Peña

LAS ARTES ESCÉNICAS EN ENTORNOS HÍBRIDOS

José Ezequiel Piñero Velásquez

Lcdo. José Ezequiel Piñero Velásquez

Actor, director, investigador, docente teatral, y antropólogo.

El origen de la hibridación la encontramos en forma científica en la biología, donde se demuestra los vínculos de una especie con otra, trayendo combinaciones entre plantas, bien sea para el mejoramiento genético o bien para fortalecer y optimizar algún fruto, en todo caso, nos encontramos con experiencias de las ciencias naturales basados en los estudios de la fitotecnia y la biotecnología. Es así, como podemos observar este principio de hibridación en las áreas humanísticas a través de las artes escénicas, que nos remontan a la pre historia, en esta etapa los chamanes de las tribus protagonizaban actuaciones en las que se usaban la música y la danza para ahuyentar a los espíritus malignos, atraer lluvias para regar sus cultivos. En el caso de la antigua Grecia ya se representaba entre los siglos VI y V a.c.

Los procesos de hibridación en las artes escénicas

En nuestras culturas aborígenes, se localizan manifestaciones religioso festivas relacionadas con los ritos de la fertilidad o de la iniciación sexual, donde el chamán o el piache, lleva la voz cantante y el grupo tribal hace de coro con sus propios cantos y movimientos acompasados. Las artes escénicas tal y como se conocen actualmente se han conformado a partir de un proceso histórico, estético, social y cultural; que toma importancia en el siglo XIX. En ese momento surgen las corrientes del romanticismo, el realismo y el naturalismo, que revolucionaron el panorama escénico y se consolidaron, se transformaron y se renovaron en el siglo XX.

En que involucran la actuación en vivo frente a un público, teatro, danza, música, ópera, zarzuela circo, performance. Todas forman parte del arte del espectáculo. En nuestro país, el arte escénico de más larga tradición es el teatro del que se conocen manifestaciones coloniales propias del culto religioso cristiano con raíces en el medioevo español con representaciones alegóricas de la pasión de cristo, de natividad y procesiones.

Estas formas de teatro primigenio; materia más de la etnografía y de la antropología cultural, pueden asumir el carácter de arte escénico. Posteriormente, la presencia de la ópera, la opereta y la zarzuela, género que combinan el recitado, el canto y la expresión dramática, tuvo gran relevancia en nuestro país a principio del siglo XIX, en un principio con compañías francesas, españolas e italianas. Un dato que no podemos dejar de pasar en el desarrollo de las artes escénicas que se gesta a partir de la edificación del primer gran teatro (Teatro Guzmán Blanco. 1881) hoy teatro municipal de Caracas, que contó con temporadas anuales de opera generalmente compañías europeas. Las ultimas artes escénicas en aparecer en los teatros del país fue el Ballet, con la visita de la bailarina rusa Ana Pavlova a principios del siglo XX. Y posteriormente la danza contemporánea en 1940.

Cabe mencionar lo generado durante los años 1959/ 60 con la propuesta cinematográfica” Imágenes de Caracas” donde un grupo de creadores artistas

plásticos, fotógrafos, escenógrafos, técnicos, actores y actrices emergieron desde esa fuente de experiencia donde se conjugaron elementos artísticos con altos niveles de profesionalismo y compromiso. Nuestro país, se ha caracterizado por ser un gran receptor de influencias culturales, artísticas y de tradiciones foráneas, de este modo, vemos que en lo jurídico y constitucional el elemento multiétnico, pluricultural y de diversidad, bien marcada en nuestro preámbulo constitucional (CRBV 1999). Este rango de fuerza y valor, nos permite ser uno de los países donde los valores culturales están consagrados.

Como podemos ver, es posible mirar los procesos de hibridación como una forma de encontrarnos en la necesidad del ser humano comunicar a través de las distintas expresiones, del habla, de la pintura, la literatura, el rito y todo escenario abierto o cerrado. El cuerpo, el gesto se manifiesta como medio directo y de primer orden. En este sentido vale tomar en cuenta los aspectos que vienen condicionados por los momentos de carácter históricos que finalmente se traducen en hibridaciones subversivas, generada a raíz de las ciudadanías compartidas.

En la actualidad, nos arropa asombrosamente lo referente a lo tecnosocial y tecnodependiente, que son códigos que nos moldean a seguir un patrón conductual en función de la reproducción social, cultural y simbólica. Todos estos preceptos nos ubican rápidamente en los modos y marcas producidas por la industria cultural; una expansión migratoria que nos confronta entre lo nuestro y lo ajeno, arrojándonos a un policentrismo contemporáneo, logrando hibridar las diferencias globales; entre la predigitalizacion y lo digitalmente compuesto a raíz del sujeto consciente, de acción y naturalmente vivo.

En nuestro estado Aragua, hemos observado igualmente estas hibridaciones en espacios no convencionales, donde se destacan los elementos escénicos, entre ellos podemos mencionar al grupo café y uvas con su espectáculo LOCKHIERRO creación de Verónica Otero. Makandal con su trabajo NARANJA SURREALISTA creación de Erly Ramírez. NZcreando con LA MUJER ESQUELETO creación escénica de Nebai Zavala, UNIVERSO REVERONIANO creación de Ezequiel

Piñero, ¿Agrupación efecto Pigmalión con su creación DONDE ESTA CUPIDO?, LA MISA DE LOS TRÓPICOS creación de Juan Carlos Núñez y la dirección orquestal de Teresa Hernández, Coral voces oscuras de la UCV en la dirección de Cesar Liendo. Entre otros que han marcado pauta en nuestro estado y específicamente en la ciudad de Maracay.

A manera de prólogo…

´´Alberto José Suárez: teatro, pasión y lucha´´.
Visto por Ezequiel Piñero.

Mariozzi Carmona Machado

17-02-19/11:20pm/Domingo

Escrito en la Excelentísima Ciudad de Maracay.

Alberto José Suarez, es visto por Ezequiel Piñero en este trabajo que va de la mano de la creencia auténtica de que se trata de un individuo totalmente convencido de que el ser humano puede expresar su inconformidad a través de la escena. Ciertamente ese es Suárez. Cómo todo tuvo el joven actor y director su inquietud, sus ansias de vivir y su bohemia. Aquel galán arropado por la vorágine del cine, de las posibilidades expresivas de este estupendo medio se zarandea, goza, pero pasado un tiempo se gira en sí mismo para inclinarse en pensamientos que lo acercan a la izquierda, a una manera de ver ahora la vida, mejor aún de encausarla en lo profundo de la tierra y el ser humano: llámese lo terreno a lo que atañe al ser y sus necesidades, derechos, compromisos.

Los diversos medios expresivos, tanto más ´´masivos´´ interesan al hacedor escénico, no sólo es el teatro y el cine, la televisión, la radio, todos son una manta fértil para experimentar y confrontar ideas. Sabemos de este palmarés de acciones, pensamientos-acciones=artísticas en la vida de Suárez gracias a la mirada fraterna, acuciosa, intensa, indagadora, apasionada de Ezequiel Piñero, que nos ha acercado a este hombre de la escena nacional, internacional y por ende maracayera que como todo

en nuestra geografía es poco conocido. Con el lente que vivifica, mas no disecciona, aunque escudriña; Piñero de una forma metodológica, eso sí, no aburrida ni excesivamente científica, presenta y enarbola a uno de esos creadores que no puede pasar sin dejar huella en nuestro teatro.

¿Y a qué nos referimos con dejar un signo? En la búsqueda de la humanidad está justamente el permanecer, confiésese o no. Sin egolatría el arte es esa piedra no palpable que lo permite. Este es el caso del trabajo en el teatro de Alberto José Suárez, un trashumante, un encandilado hacia el nuevo ser humano social e integrado. Alberto, se pasea de Venezuela a Alemania enviado como ´´joven director´´ por el Instituto Internacional de Teatro. En la ciudad germana conoce al gran Hannes Fisher y le parece un artista y ser humanos completos. En diversas ciudades alemanas anda el joven Suárez con gran sed de conocimiento y de participación. Sin embargo, no es uno más en esos predios, a propósito, sostiene: Suárez, refriéndose a la actividad realizada en Alemania y a su presencia como estudiante con experiencia, en la ciudad de Leipzig, explica lo siguiente: (Piñero, 2010):

´´Para ellos era un fenómeno, porque no concebían que una persona tan joven fuera director de teatro, para ellos era una cosa asombrosa no lo podían creer…" (A.J. Suárez. Entrevista, mayo 6, 2009.) Así pues, tenemos en este hermoso tanto que gratificante estudio acerca de un venezolano singular, una información valiosa que deber ser motivo de proyección, divulgación y análisis en nuestros institutos escénicos nacionales. Para quienes estudiamos con el director, tanto que colaboramos musicalmente en uno de sus montajes, admiramos su capacidad de organización, sentido dramatúrgico, de construcción de personajes, de visión plástica, de puesta en escena, de constructor de elementos escenográficos, de conocimiento antropológico, social y político. Suárez va desde la experiencia alemana de Leipzig hasta el propio Berliner Ensemble en el cual tiene una envidiable posición al acceder a los mismísimos archivos y procesos de montaje de Bertolt Brecht hasta conocer inclusive a la esposa del genial dramaturgo-director alemán. En su recorrido, el director cruza el muro y pasa a la República Federal Alemana, ya por sus propios medios con su sed de investigación,

de seguir obteniendo conocimientos no sólo teatrales sino del modo de vida de ambas Alemanias.

Con un tono agradable, que invita a su seguimiento, Piñero, nos adentra en el mundo de Alberto José Suárez, lo cual es un poco corto de decir, habría que aclarar en el ´´universo´´ de Suárez que es ese envidiable de los viajes, del ver, conocer, aprender, gustar, sentir, pensar. De Alemania visita otros países entre ellos va a Francia, específicamente a París, donde asiste a espectáculos de Giorgio Strehler, como a obras de Ionesco. Cuánto no sería este el sueño de cualquier estudiante o profesional de la escena actual venezolana. En Venezuela, la tierra de gracia le ofrece también la perspectiva política y la eterna fertilidad del hacer en su país. Lo señala Piñero al subrayar la labor creadora de espacios para la dirección y el aprendizaje creados por Suárez.

Es este proyecto acerca de la vida escénica y humanista de Alberto José Suárez un libro fundamental para el acercamiento o uno de los acercamientos al teatro venezolano que infortunadamente se siente completo con estudios que están en realidad podados al revelar la ausencia de artistas y creadores de su talla que tienen la brújula fuera de la región Capital con la ironía de haber abierto sus ojos allí. Abramos pues este trabajo, para que aprendamos, constatemos y sintamos la gracia, la dicha de tener a un artista y humanista que late, que palpita aún entre nosotros, para darnos orgullo no siendo justamente un prócer.

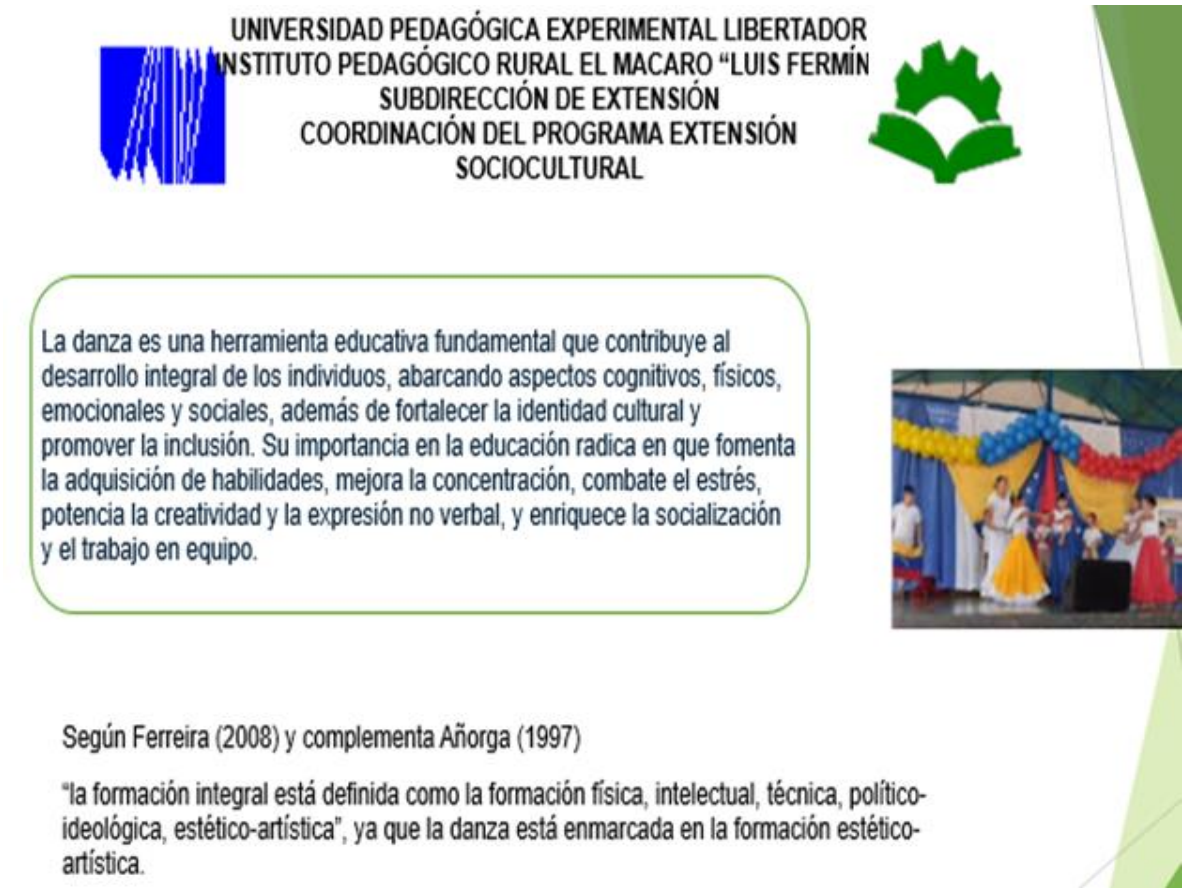
IMPORTANCIA DE LA DANZA TRADICIONAL EN LA EDUCACIÓN

John Suárez

Prof. John Suarez

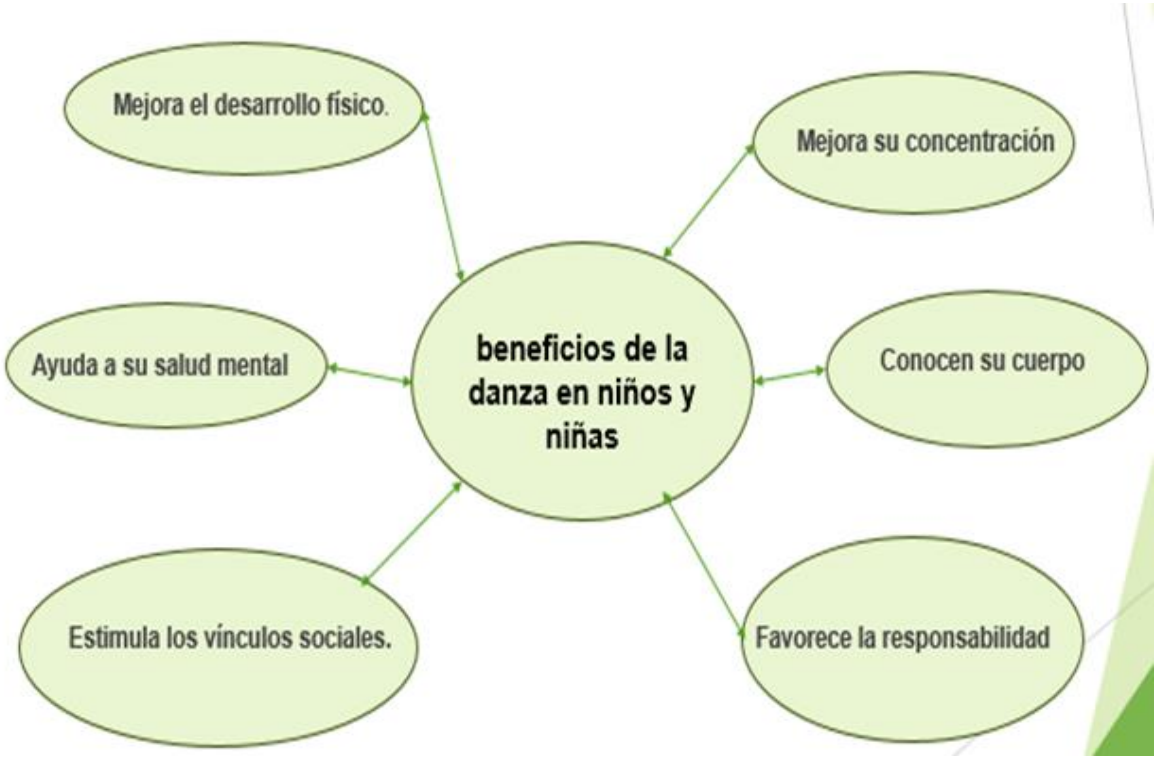
Profesor de Educación Rural
Miermbro fundador en 1994. Profesor de danzas tradicionales
Participarte representando a Venezuela a nivel nacional e internacional
Director de la escuela de Danza Valor y Tradición en Turmero estado Aragua 2010-2018
Director del grupo de Danzas IPREM de la UPEL 2007 a la actualidad
Director de danzas APROUPEL 2010 a la actualidad
Percusionista del grupo musical Venezuela Identidad Musical
Actualmente Coordinador del programa extensión sociocultural del Instituto Pedagógico Rural EL MACARO LUIS FERMÍN.

ORFEON UNIVERSITARIO ESTHER LINARES.
UPEL RURAL EL MACARO

El Orfeón Universitario Esther Linares del Instituto Pedagógico Rural El Mácaro "Luis Fermín", nace formalmente como coro de Voces Blancas en el seno del V encuentro de Orfeones de la UPEL, en el IPR "Gervasio Rubio", en el estado Táchira, en el mes de noviembre de 2001. Es importante señalar que desde 1985 nuestra institución tuvo la inquietud de formar una agrupación coral institucional. Durante ese proceso se contó con Directores Corales como el Maestro y Prof. Pedro Roberto Nogales (+), el Prof. Henry Gil y el Prof. Miguel Larrazábal, pero esta inquietud no se cristalizó sino hasta el año 2000 , en donde se contrata a la

Prof. Yudith Arteaga, Maestra del Canto Coral Aragüeño, para formar la ansiada agrupación Mácarina, que a falta de voces masculinas se conforma un coro de voces blancas (voces femeninas), efectuando en el año 2001 su primera presentación formal en la UPEL, estando acompañada en ese momento musicalmente por el guitarrista Sergio Von Burén. Destacando que para ese año las autoridades que participan en esa gestión eran: El Coordinador de Sociocultural, el Prof. Nerio Urbaez, y en la Subdirección de Extensión el Dr. Oswaldo Martínez.

Posteriormente en el año 2002, las Voces Blancas del IPR “El Mácaro” reciben el nombre de Esther Linares, en honor a la Insigne Maestra del Canto Coral del Estado Aragua, y son dirigidas magistralmente por la Profa. Yudith Arteaga. Desde el año 2000 hasta 2006. Durante el año 2006 al 2007 fueron dirigida por el Maestro Manuel Marín (+), y en el 2007 al 2008 por el Prof. Antonio Montañéz; y es a partir de febrero de 2008 que la Prof. Jazmín Uzcategui, egresada de la especialidad de música del Instituto Pedagógico Rafael Escobar Lara, que también cursó estudios

en el Conservatorio de Música del Estado Aragua, asume armoniosamente la dirección de la agrupación.

El Orfeón Universitario Esther Linares, ha realizado conciertos pedagógicos en las escuelas de la localidad mariñense y ha participado en diversas actividades intra y extra institucional, entre los que figuran: el Encuentro de Orfeones de la UPEL, Mes del Canto Coral, y diversos conciertos organizados por el Movimiento Coral Aragüeño, entre esos la celebración del día Nacional del Canto Coral.

El Orfeón Esther Linares en la actualidad integra las voces claras y oscuras de estudiantes, personal docente, administrativo, egresados, jubilados y comunidad externa de ésta casa de estudio, este año la agrupación arriba a su aniversario 24 aniversario, proyectándose hacia la celebración de 25 años de Canto Coral.

.

DETRÁS DEL TELÓN:
SENTIR, SOSTENER, Y BRILLAR

Patricia Correria

Dra. Patricia Correia con la Profesora Zuryma Briceño Directora Cultura UBA

Destacada médica especialista en Salud Ocupacional e Higiene del Ambiente Laboral. Con un Master en Salud Ocupacional y Medicina Aeronáutica, ha trabajado en el Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón y es docente en su área de conocimiento. Su misión es promover espacios laborales saludables y seguros, contribuyendo al desarro llo de competencias en relaciones industriales e higiene ocupacional. (Fuente: LinkedIn+1).

"Dra. Patricia Correia"
MÉDICO OCUPACIONAL

Detrás del telón: Sentir, sostener y brillar.

Ponente:
Dra. Patricia Correia

Médico Ocupacional

¿Qué es el trabajo y qué representa en la escena artística?

El trabajo no es solo una actividad para producir. En el contexto escénico, el trabajo es creación, exposición, entrega.

¿Qué pasa cuando estamos sometidos a estrés?

El estrés es una respuesta natural del cuerpo. Es una señal de alarma que activa nuestros sistemas para responder ante lo que percibimos como un desafío o una amenaza.

¿Y como equipo, qué podemos hacer?

- Cuidar los vínculos.
- Evitar climas de juicio o perfeccionismo.
- Fomentar espacios de pausa y descarga.
- Normalizar hablar del estrés.
- Celebrar procesos, no solo resultados.

Bienestar y felicidad: dos aliados escénicos

Cuando trabajamos desde el bienestar, desde un estado de conexión y equilibrio interno, la expresión artística se expande. La felicidad no es euforia constante, sino paz con lo que hacemos, propósito, disfrute. Artistas que cuidan su salud emocional, brillan más y duran más.

Sentir, sostener, brillar

Estar en escena es un acto de valentía emocional. Es poner el alma en lo que hacemos. Y para que esa alma no se nos apague, necesitamos cuidarla.

El arte no solo se crea desde el esfuerzo. También se crea desde el gozo, el bienestar y el cuidado compartido. Gestionar el estrés no es solo una herramienta profesional, es una forma de sostenernos como personas que eligen vivir y expresar con sentido.

MÚSICA: EL ESPECTRO AUTISTA Y LA INTEGRACIÓN

Rossanna Edith Chacón Santana

Fundación Musical Simón Bolívar. El Sistema Venezuela

Rossanna Edith Chacón Santana

Esta ponencia se centra en el poder de las artes musicales para fomentar la integración de personas en el espectro autista dentro del Programa de Educación Especial del Sistema Núcleo Maracay. Al hacerlo, damos cumplimiento al artículo 81 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que garantiza el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Nuestra propuesta se alinea con las directrices del DMS-5 y la Organización Mundial de la

Salud, buscando resaltar las habilidades y potencialidades de aquellos con autismo de nivel 1 en sus dimensiones verbales y no verbales.

El Sistema Nacional de Orquesta y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela Centro Académico Regional Maracay Programa de Educación Especial Ensamble de Música Venezolana

Desarrollaremos la integración a través de tres áreas clave: la sensorial, social y comunicacional, utilizando una metodología basada en la programación neurolingüística. La música actúa como un puente fundamental, empleando sus elementos esenciales –melodía, armonía, ritmo, pulso y tempo– para tejer un camino hacia el bienestar y la mejora social. Este proceso se materializa en la práctica musical colectiva e individual, mediante talleres de formación en arte sonoro y rítmico, promoviendo un desarrollo continuo hacia la inclusión y la participación en agrupaciones musicales.

Es crucial diferenciar el uso de la música en personas con autismo entre terapia y expresión artística. En este contexto, la música busca envolver su ser por

completo, facilitando la autorregulación y la adaptación social, tal como las diversas melodías de distintos géneros y estilos musicales se entrelazan para crear una obra cohesionada.

La Melodía Como Puente: El Legado de Mozart en la Integración Autista

La célebre frase de Wolfgang Amadeus Mozart, "La melodía es la esencia de la música", resuena con una profundidad particular cuando la consideramos en el contexto del espectro autista y la integración. Si bien Mozart probablemente se refería a la capacidad de la melodía para conmover el alma y dar forma a la expresión musical, su sentencia adquiere una nueva dimensión al explorar cómo este elemento fundamental de la música puede actuar como una poderosa herramienta para conectar, comunicar y facilitar la integración de personas en el espectro autista.

Para muchos en el espectro autista, el mundo puede ser abrumador, con una sobrecarga sensorial y desafíos en la comunicación social. Aquí es donde la melodía, en su pura simplicidad y universalidad, emerge como un ancla. La música, y en particular sus patrones melódicos, ofrece una estructura predecible y reconfortante. Las secuencias rítmicas y las progresiones tonales pueden proporcionar una sensación de orden y seguridad en un entorno que a menudo parece caótico. Esta predictibilidad no solo reduce la ansiedad, sino que también crea un espacio seguro para la expresión y la interacción.

La melodía, por su naturaleza, es un lenguaje no verbal. Esto la convierte en un medio ideal para aquellos que encuentran dificultades en la comunicación verbal. A través de la melodía, las emociones pueden ser expresadas y comprendidas sin la necesidad de palabras, facilitando una forma de conexión que trasciende las barreras lingüísticas y sociales. Para personas en el espectro autista, la capacidad de procesar y responder a la melodía puede ser una vía fundamental para el desarrollo de habilidades de atención, memoria y procesamiento auditivo.

Además, la participación en actividades musicales que giran en torno a la melodía, como cantar, tocar un instrumento o simplemente escuchar música, fomenta la sincronización y la coordinación grupal. Estas experiencias compartidas son cruciales para el desarrollo de habilidades sociales y la integración. La melodía actúa como un hilo conductor que une a los individuos, creando un sentido de pertenencia y colaboración, elementos esenciales para una verdadera integración en la sociedad.

En resumen, la visión de Mozart sobre la melodía como "la esencia de la música" se extiende más allá de la composición, llegando al corazón mismo de la experiencia humana y su diversidad. Al reconocer el poder intrínseco de la melodía para estructurar, comunicar y conectar, podemos desbloquear nuevas vías para la integración de personas en el espectro autista, construyendo puentes a través del lenguaje universal de la música.

La Música: Una Revelación Más Allá de la Lógica

La profunda afirmación de Ludwig Van Beethoven, "Es una revelación más alta que la ciencia o la filosofía", resuena poderosamente cuando la aplicamos al impacto de la música en el espectro autista y la integración social. Si bien la ciencia y la filosofía buscan comprender el mundo a través de la razón y la lógica, la música ofrece una vía de conocimiento y conexión que trasciende estas fronteras.

Para muchas personas en el espectro autista, donde la lógica y la estructura pueden ser pilares fundamentales, la música proporciona un acceso directo a la emoción, la intuición y la experiencia. No se trata solo de decodificar patrones o memorizar melodías, sino de sumergirse en un lenguaje universal que evoca respuestas a un nivel fundamental, incluso primario. La música puede comunicar estados de ánimo, historias y sentimientos sin la necesidad de conceptos verbales o análisis complejos, funcionando como una forma de comunicación pura y sin filtros.

En el contexto de la integración, esta "revelación más alta" se manifiesta en la capacidad de la música para tender puentes donde otros lenguajes fallan. Permite una expresión auténtica y una comprensión mutua que va más allá de lo que las palabras o las explicaciones lógicas podrían lograr. La participación musical, ya sea a través de la escucha, la creación o la interpretación, fomenta la sincronización interpersonal y la empatía, elementos esenciales para el desarrollo social. La música, en su esencia, revela una dimensión de la interacción humana que es accesible y profundamente significativa para todos, incluyendo a aquellos en el espectro autista. Es una verdad que se siente y se experimenta, más que una que se razona o se analiza.

La Música como Catalizador del Mejoramiento Social e Intelectual

La poderosa afirmación de José Antonio Abreu, "Es la principal vía para el mejoramiento social e intelectual", adquiere una resonancia particular al vincularla con el espectro autista y la integración. El legado del Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, del cual Abreu fue fundador, es un testimonio vivo de cómo la música, más allá de ser una mera disciplina artística, es una herramienta transformadora para el desarrollo humano y la cohesión social.

Para las personas en el espectro autista, la música ofrece una estructura y un lenguaje únicos que facilitan el mejoramiento intelectual. Los elementos musicales como el ritmo, la melodía y la armonía demandan atención, concentración y el desarrollo de la memoria auditiva. Aprender a tocar un instrumento o a participar en un coro no solo estimula las funciones cognitivas, sino que también mejora las habilidades motoras finas y la coordinación. La música, al ser un sistema complejo y ordenado, proporciona un marco ideal para el desarrollo de la lógica y el pensamiento abstracto, aspectos que pueden ser muy beneficioso para las mentes neurodiversas.

En el ámbito del mejoramiento social, la música se convierte en un vehículo excepcional para la integración. La participación en agrupaciones musicales fomenta la colaboración, el trabajo en equipo y la comunicación no verbal. Los

músicos aprenden a escuchar activamente a los demás, a coordinar sus acciones y a contribuir a un objetivo común. Estas interacciones, que ocurren en un entorno estructurado y predecible, son ideales para desarrollar habilidades sociales y emocionales en personas con autismo. La experiencia compartida de crear música juntos genera un sentido de pertenencia y reduce el aislamiento, construyendo puentes hacia una integración genuina en la sociedad.

El modelo de Abreu demostró que la música es un derecho humano fundamental y una vía para la dignificación. Para la comunidad autista, esto se traduce en la oportunidad de descubrir sus talentos, expresarse libremente y participar activamente en la sociedad, alcanzando así un bienestar integral. La música, en este contexto, no es solo entretenimiento, sino una fuerza vital que impulsa el crecimiento personal y la cohesión comunitaria.

Todo lo expuesto anteriormente, desde la esencia melódica de Mozart hasta la visión transformadora de Abreu, converge en un programa integral que genera simultáneamente: Terapia: La música como herramienta para el desarrollo emocional, cognitivo y sensorial. Integración: Facilitando la participación activa y el sentido de pertenencia en la sociedad. Práctica Colectiva: Fomentando la colaboración, el trabajo en equipo y las habilidades sociales. Práctica Individualizada: Adaptándose a las necesidades y potencialidades únicas de cada persona. Formación: Proporcionando conocimientos y habilidades musicales para el crecimiento continuo. Arte: Abriendo un camino para la expresión creativa y la apreciación estética.

Reflexión final

La música, en su esencia más pura, es el arte de encontrarse consigo mismo y con el otro para interactuar con la sociedad. Esta idea central encapsula la suma de las perspectivas de Mozart, Beethoven y Abreu, y se manifiesta de forma particularmente poderosa en el contexto del espectro autista y su integración.

Para la persona en el espectro autista, la música ofrece un santuario, un espacio donde la autorregulación y la expresión interna pueden florecer sin las presiones de la comunicación verbal o las complejidades de las normas sociales. La melodía proporciona una estructura predecible que reduce la ansiedad, el ritmo permite la autoexpresión corporal, y la armonía genera un sentido de coherencia y bienestar interno. En este encuentro íntimo con el arte sonoro, se forja una comprensión más profunda del propio ser, de las emociones y de las capacidades.

Pero el poder de la música no reside solo en este encuentro individual; su verdadera magia se revela al facilitar el encuentro con el otro. A través de la práctica musical colectiva –ya sea en un coro, una orquesta o un taller de percusión–, la música se convierte en un lenguaje universal que trasciende las barreras de comunicación. No se necesitan palabras para compartir un pulso, una melodía o una emoción. Se aprende a escuchar, a ceder, a colaborar y a sincronizarse con los demás, desarrollando habilidades sociales esenciales de forma orgánica y disfrutable.

El Sistema Nacional de Orquesta y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela Centro Académico Regional Maracay Programa de Educación Especial Ensamble de Música Venezolana

Esta interacción musical no es un fin en sí misma, sino el puente que permite la plena integración en la sociedad. Al participar en agrupaciones, al compartir sus talentos y al expresarse a través del arte, las personas en el espectro autista encuentran su lugar, su voz y su valor dentro de la comunidad. La música no sólo les enseña a interactuar con el mundo, sino que también enseña al mundo a interactuar y apreciar la diversidad inherente a cada individuo.

En definitiva, la música es la más alta revelación que nos mejora social e intelectualmente porque nos permite la más fundamental de las conexiones: el encuentro con nuestro propio ser y, a través de él, el encuentro significativo y enriquecedor con los demás.

El Sistema Nacional de Orquesta y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela Centro Académico Regional Maracay Programa de Educación Especial Ensamble de Música Venezolana Se inicia en el 2024 para dar seguimiento a las líneas académicas en fortalecer las habilidades y potencialidades de los estudiantes en la práctica colectiva musical en difundir el repertorio musical universal, nacional y folclórico en el Arte de la Música. Esta agrupación es para resaltar el cuatro, venezolano como instrumento principal de igual manera involucrar otros instrumentos melódico, armónico y rítmico. Su director Prof. Ronny Díaz.

ARQUITECTURA ACTUAL EN VENEZUELA

Identidad, Creatividad y Futuro

María Alvarado

Arquitecto María Alvarado

María Auxiliadora Alvarado Figueira es una arquitecta, docente y escritora venezolana nacida en Santa María de Ipire el 26 de octubre de 1996. A los pocos meses de nacida su familia se trasladó a Acarigua, para luego asentarse a sus cuatro años en El Tigre, ciudad donde transcurrió su infancia, formación primaria y secundaria.

A los 16 años, tras culminar el bachillerato, fijó su residencia en Maracay, ciudad en la que cursó sus estudios universitarios hasta obtener el título de Arquitecta en 2018. Desde su graduación ha ejercido la profesión en diversas áreas del diseño y

proyecto. A la par de su labor profesional y docente en arquitectura, a principios de 2025 obtuvo la titulación como Diseñadora de Interiores, expandiendo su vocación de enseñanza como profesora e instructora en esta especialidad.

Su afinidad por la lectura y la escritura floreció a los 11 años, una pasión que debió pausar de manera temporal en etapas posteriores. Hace cuatro años, tras ser diagnosticada con Leucemia Mieloide Crónica (LMC), encontró en la creación literaria el canal fundamental de desahogo y reconexión emocional para atravesar su proceso de salud. Esta etapa impulsó la creación y publicación de su obra debut, Siempre en mí, un libro autopublicado que dio inicio formal a su trayectoria como autora, la cual mantiene viva mediante el desarrollo de nuevas historias y la impartición de charlas y conversatorios sobre literatura.

Más allá de sus facetas profesionales y artísticas, su motor diario y mayor inspiración reside en su hogar, rodeada del amor incondicional de su esposo y de la alegría constante de su hijo de 5 años.

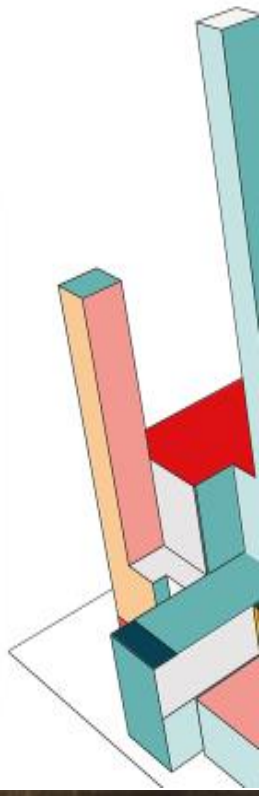
“VIVA, CAMBIANTE Y PROFUNDAMENTE VENEZOLANA”

ARQUITECTURA CON IDENTIDAD

- **CIUDAD UNIVERSITARIA DE VILLANUEVA**

Se caracteriza por su diseño moderno y la integración de las artes plásticas en la arquitectura, lo que le valió el reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

2

ESPACIO DONDE LA ARQUITECTURA, EL ARTE Y LA CIUDAD SE ENTRELAZAN.

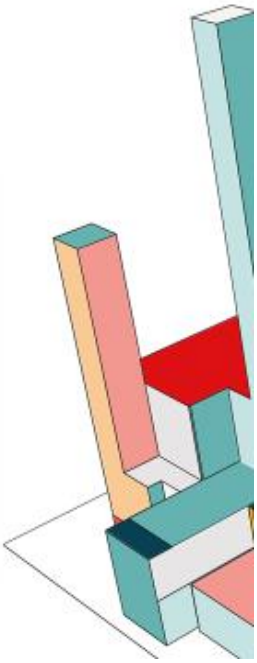
ARQUITECTURA CON IDENTIDAD

- **ARBOL PARA VIVIR DE FRUTO VIVAS**

Bloques horizontales, de tres pisos y corredor intermedio que se cruzan entre sí a distintas alturas conectadas con los sistemas de circulación vertical.

5

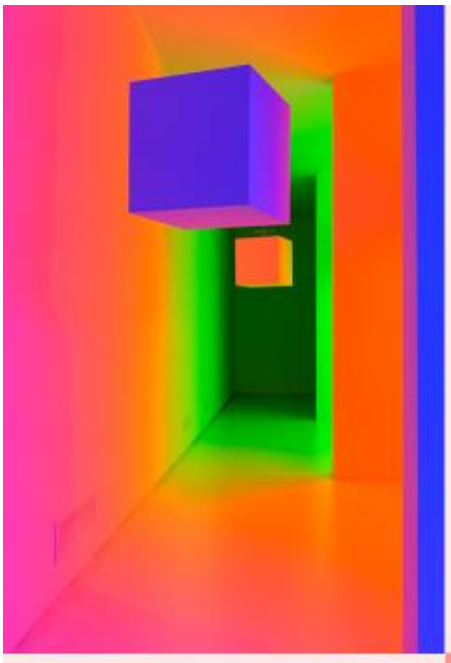

CARLOS CRUZ-DIEZ

PASILLO COMÁTICO O CROMOINTERFERENCIA DE COLOR ADITIVO

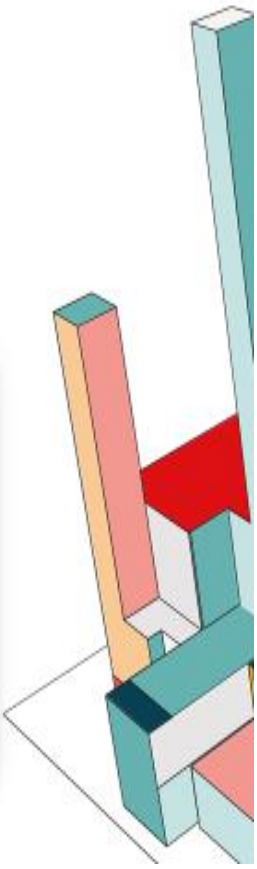
SU OBRA BUSCA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL ESPECTADOR, QUIEN A TRAVÉS DE SU MOVIMIENTO Y PERCEPCIÓN, CREA Y TRANSFORMA LA EXPERIENCIA CROMÁTICA.

TENDENCIAS ACTUALES

- **SOSTENIBLE:** LUZ NATURAL, VENTILACION CRUZADA, MATERIALES LOCALES.

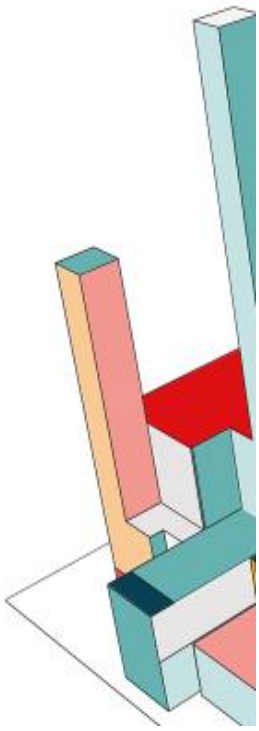
8

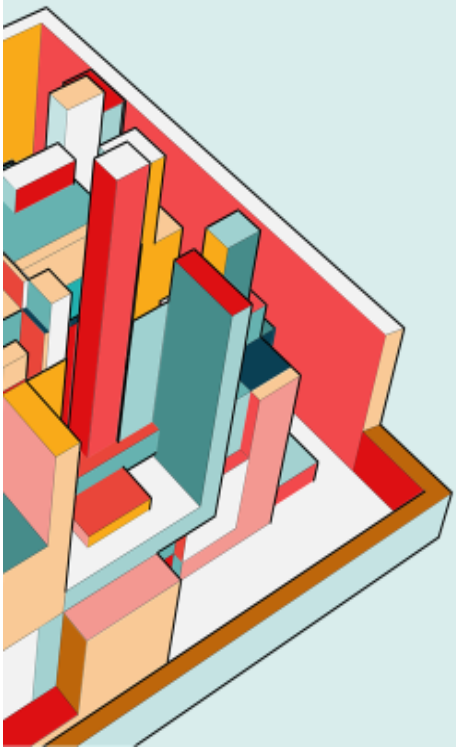
TENDENCIAS ACTUALES

- **COLABORATIVA:** RECUPERACION DE ESPACIOS.

10

NECESIDAD DE CREAR ESPACIOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD, BELLEZA Y SENTIDO DE PERTENENCIA.

MI EXPERIENCIA EN ORIGAMI

Henry Tovar Ortiz

Primeramente, es un honor para mí participar en este II Congreso de las Artes UBA 2025. Mi nombre es Henry Tovar Ortiz, soy Magister en Gerencia Ambiental, tengo 38 años viendo brillar la luz, y viendo oscurecer también. Desde los 7 a 8 años de edad, comencé a aprender Origami, las primeras figuras que aprendí de esta área artística fueron modelos básicos de aviones, después aprendí a realizar el barquito de papel, algunos animales, como la grulla, una guacamaya, incluso los dinosaurios. Después en el año 1998 en mi estadía en EEUU, visité uno de sus parques temáticos llamado ECOP Center, en donde hay una atracción que se relacionan con culturas del mundo en el área de Japón.

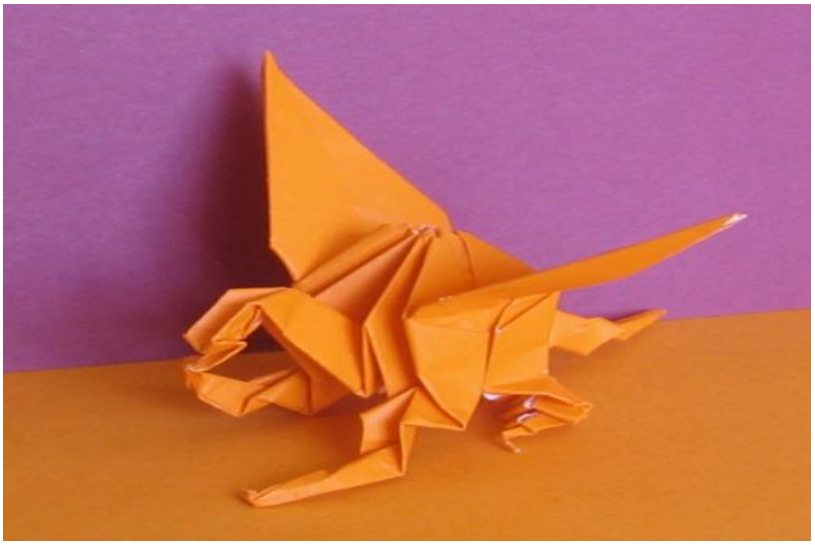
Vi un libro que me cautivó sobre cómo hacer dinosaurios con papiroflexia; desde ese momento decidí profundizar en este maravilloso arte, hasta que después participé en un curso de la Asociación de Origami de Venezuela en donde trabajé otras figuras básicas, otra de las formas, en que incrementé mis conocimientos en Origami… fue a través de internet, en donde hay un sin número de páginas en donde, se consiguen muchísimas figuras, e incluso libros para uno aprender cada vez más.

https://d131oejryywhj7.cloudfront.net/p/api/usuario/dup/oBXwEN_32khep-M4JakpRqQ6x8qiKGwH0.jpg/96x96cut/?s=l&r=1

Al transcurrir el tiempo, me vine de nuevo a Caracas, y de allí, a Maracay, y partir del año 2017, participé en el primer evento de la Embajada de Japón, en Casa Italia, en donde tuve la oportunidad de exponer y darle un pequeño taller de Origami al público del evento; desde ese momento conocí a otras origamistas que con ellas formé el Club de Origami de Maracay, cuyo objetivo es la enseñanza de la papiroflexia y sus beneficios… desde ese momento he dictado talleres del plegado de papel en diversas partes de Maracay, desde las academias, hasta un centro comercial. Actualmente soy profesor de esta área en la Dirección de Cultura de la Universidad Bicentenaria de Aragua, en donde enseño este arte a los estudiantes de esta universidad. A continuación, muestro excelentes imágenes, que logramos hacer con nuestras manos a través del papel.

https://d131oejryywhj7.cloudfront.net/p/api/usuario/dup/oBXwEN_32khep-M4JakpRqQ6x8qiKGwH0.jpg/96x96cut/?s=l&r=1

https://d131oejryywhj7.cloudfront.net/p/api/usuario/dup/oBXwEN_32khep-M4JakpRqQ6x8qiKGwH0.jpg/96x96cut/?s=l&r=1

EL ARTE Y EL DESARROLLO NEUROLÓGICO DEL NIÑO

Alejandro Crespo

Medico Alejandro Crespo https://www.instagram.com/alecrespof/

Soy un pediatra dedicado de Venezuela, con experticia en Gerencia en Salud y Promoción de Lactancia Materna. Tengo experiencia manejando equipos de profesionales en el sector público y privado y he colaborado con ONG nacionales e internacionales en Medicina Humanitaria en escenarios con recursos limitados. Consejero de Lactancia Materna. UNICEF – Universidad Industrial de Santander. 2020. Especialista en Puericultura y Pediatría Universidad de Carabobo – Servicio Autónomo Hospital Central de Maracay. 2016 Diplomado de Gerencia en Salud Pública. FUNDACELAC – FUNDAUC. 2013 Médico Cirujano Universidad de Carabobo. Sede Aragua. 2012. Presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría (SVPP) Filial Aragua 2021-2023, 2023 - 2025 Conferencista regional y nacional para diferentes temas, principalmente relacionados con vacunas, epidemiologia y salud pública. Ex-Director de la Fundación Juan German Roscio en Aragua – Venezuela.

Ex-Director de DDHH en la ONG Médicos Unidos de Venezuela – Capítulo Aragua. Co-Fundador y Asesor Permanente de Primeros Auxilios Aragua. ACERCA DE MI EXPERIENCIA LABORAL Libre Ejercicio de la Profesión en la Maternidad La Floresta y Centro Médico Maracay. Atiendo la Consulta Externa, así como Emergencias y Hospitalización con alto nivel de satisfacción en mi práctica privada en los centros de salud privados más prestigiosos de la ciudad.

Noviembre 2021 – Actualidad Pediatra – Neonatólogo Internacional en EMERGENCY NGO ONLUS en la Maternidad de Anabah – Afganistán. Segunda misión. Supervisé el trabajo iniciado en 2019. Disminuí la tasa de Mortalidad Neonatal a su histórico más bajo. Abril – septiembre 2021. Pediatra – Neonatólogo Internacional. EMERGENCY NGO ONLUS. Maternidad de Anabah – Afganistán. Primera misión. Especialista más joven de la historia del Hospital. Desarrollé e implementé nuevas guías de manejo. Dicté clases. Fijé altos estándares de atención que aún se mantienen. Junio 2019– febrero 2020.

Coordinador Médico del Departamento de Pediatría. Maternidad La Floresta. Maracay – Venezuela. Manejo eficiente de la emergencia y la hospitalización. Desarrollé la Consulta Prenatal de Lactancia Materna. Aumenté el grado de satisfacción del paciente. Septiembre 2017 – octubre 2018. Profesor Universitario. Universidad de Carabobo. Departamento de Fisiología y Bioquímica. Impartí dos sesiones semanales de clases de Bioquímica a dos grupos de estudiantes de medicina. Noviembre 2016. Septiembre 2017.

Impacto Positivo del Arte en el Desarrollo Neurológico del Niño

¿Qué es el Neurodesarrollo?

Crecimiento y maduración física del cerebro (mielinización)

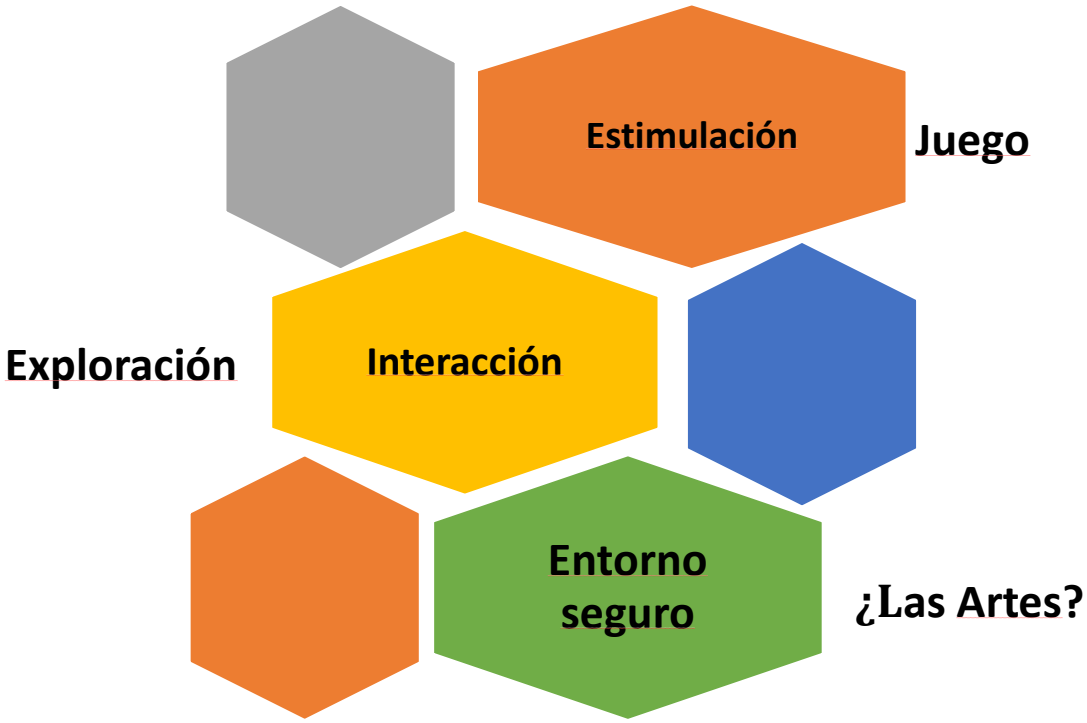

Hitos del desarrollo (Habilidades motoras, cognitivas, lenguaje y socio-emocionales)

Genética y ambiente

¿Cómo se estimula el adecuado Neurodesarrollo?

La Música

Integra los sistemas auditivo, somatosensorial y visual.

Sistema Motor - Ejecutivo	Sistema Afectivo

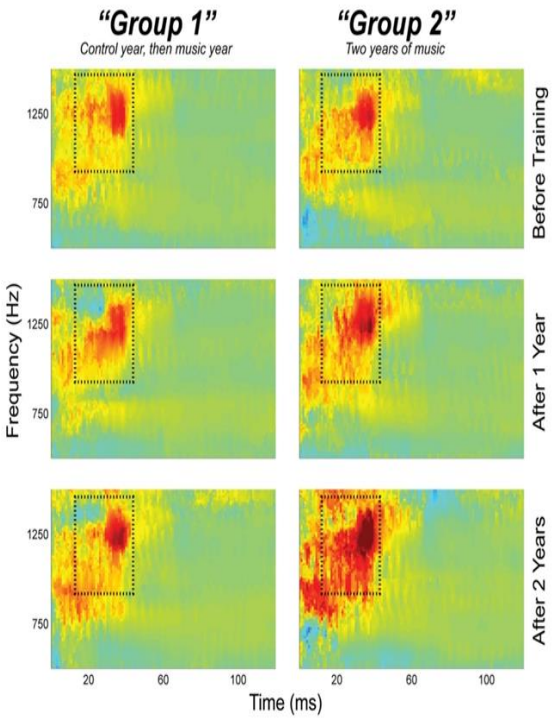
Programa de Orquesta Sinfónica basado en El Sistema

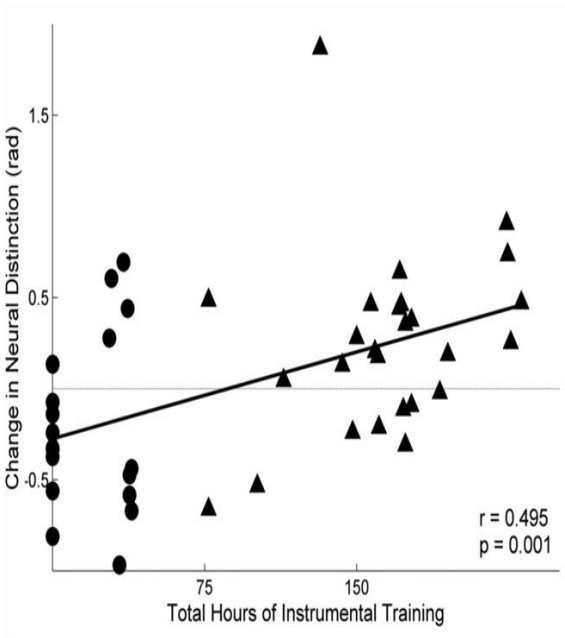
75 niños	6-7 años

3 grupos y seguidos 2 años

Entrenamiento Musical	Entrenamiento Deportivo	Sin Actividad extracurricular

Mejores habilidades auditivas y cambios cerebrales asociados.
Activacion neural más fuerte en durante las tareas de inhibicion cognitiva.

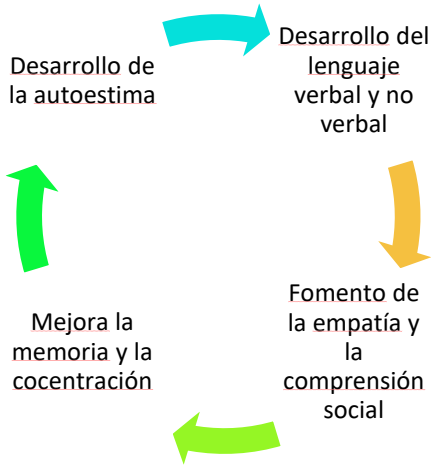
Las Artes Visuales

- Mayor participación en actividades artisticas y culturales se asocia con menos conductas antisociales y mejores puntuaciones de auto-control.
- La habilidad artística a los 10 años se asocia con menor nivel de dificultades conductuales y mejor autoestima a los 16
- Mayor participación en actividades artisticas y culturales se asocia con menos conductas antisociales y mejores puntuaciones de auto-control.
- La pintura, el dibujo y la escultura mejora la creatividad, autoestima, cognicion y autoeficacia
- La habilidad artística a los 10 años se asocia con menor nivel de dificultades conductuales y mejor autoestima a los 16
- Mayor participación en actividades artisticas y culturales se asocia con menos conductas antisociales y mejores puntuaciones de auto-control.

Danza y movimiento creativo

- Movimiento, ritmo y expresión
- Desarrollo de habilidades motoras gruesas y equilibrio
- Estimulación cognitiva y memoria secuencial
- Regulación emocional y autoexpresión corporal
- Habilidades sociales y trabajo en equipo

Teatro y Dramatización

Conclusiones

El adecuado neurodesarrollo es clave en los niños y adolescentes.

Juego libre, exploración, interacción.

Las artes traen beneficios neurológicos.

Omitir la formación en artes es un error.

Las actividades extracurriculares deberían estar disponibles para todos.

“El niño es un ser con potencialidades inmensas que necesitan ser liberadas”

María Montessori

PASILLANEANDO

Orlando Hurtado

Orlando Hurtado https://www.instagram.com/p/DZunB9cld6y/

Soy egresado de la Universidad Bicentenaria de Aragua como Licenciado en comunicación Social. Actualmente dirijo la agrupación Pasillaneando, de la cual soy fundador. Dicha agrupación tiene 7 años de fundada. Además, conduzco y produzco dos programas de radio, el primero a través de MCY radio 88.1 FM y el segundo a través de Boots Digital en la web. Ambos relacionados con la cultura y el deporte.

"Yo soy hijo de una Larense y un Apureño. Mi mamá nació en Cubiro y se crio en Quíbor y mi papá De San Fernando de Apure. Con semejante mezcla, te imaginarás que la música y la poesía siempre estuvieron presentes en mi casa. Por parte de mi mamá tuve un tío músico que me enseñó las primeras notas del cuatro, y por parte

de papá tuve otro tío que me enseñó otras tantas. Ellos fueron mi Tío "Catire" y mi tío padrino Octavio. Mi infancia parecía una película de Walt Disney porque para levantarme me cantaban, para comer me cantaban, para dormir me cantaban, aprendí a leer y multiplicar con canciones, lo único que no hacían era regalarme con música jajaja, aunque nunca faltó, cuando fue necesario, el "¿Te lo digo cantando?" En tono sarcástico.

Mi papá hacía constantemente reuniones con amigos y en ellas no faltaba la parrilla y la música en el "picó" o tocadiscos familiar, y yo siendo el menor de 5 hermanos, era al que le tocaba voltear el disco o en su defecto mover el aparato si se quedaba pegada la aguja. En esas tertulias familiares mi papá siempre recitaba poemas de Ernesto Luis Rodríguez o de Alberto Arvelo Torrealba, y yo ahí viendo y aprendiendo sin darme cuenta. Nosotros teníamos una finca familiar en Barinas (Entre Libertad y Dolores) a orillas del río Masparro, ahí íbamos todas las vacaciones y fines de semana largo que habían, vivíamos de ella, de ahí salía el sustento de nuestra familia y había que ir a apoyar a mi papá en sus labores de campo cada vez que podíamos.

En esa finca, no había luz eléctrica, por lo que llegada la tarde noche, entre 6 y 7 pm, ya estábamos cenando y preparándonos para dormir, ya que sólo nos

acompañaba la lumbre de algún mechurrio o alguna vela. Si bien es cierto que íbamos constantemente a la finca, los hermanos Hurtado Lara no estábamos acostumbrados del todo a la ausencia de luz eléctrica De allí que desde las 7 pm en adelante ya nos metimos en la casa del fundo (Un Solo cuarto grande con pasillos al rededor) a tratar de dormir temprano. Sin embargo, al no estar acostumbrados a ello, los hermanos nos fastidiábamos por lo temprano de la ida a dormir. Los hombres (Mi papá, mis dos hermanos y yo) en chinchorros. Las hembras (Mi mamá y mis dos hermanas) en cama bajo los chinchorros.

Con esa configuración, nos acostábamos y mi papá o mi mamá dirigían dinámicas para distraernos. ¿Cuáles eran esas dinámicas? A veces jugábamos "Stop" (Pero en modo oral) también mi mamá nos cantaba, a veces cantábamos todos, y con frecuencia, mi papá recitaba desde su Chinchorro y nosotros repetíamos la poesía de la siguiente manera: Él recitaba el poema completo y nosotros sus hijos, empezando desde mi hermana mayor, debíamos repetir el poema hasta donde nos acordásemos. Entonces, Yndira empezaba y él la iba ayudando, luego Yuraima, Orlando Antonio, Orlando José y yo. Siendo yo el último, era el que más veces había escuchado el poema y que por ende lo aprendía más y mejor. Así memoricé varias y empecé a amar la poesía sin darme cuenta.

La música y la poesía siempre me ha acompañado y hoy día son mi propósito de vida. Mis poemas se han convertido en canciones con melodías mías y de otros músicos. Algunos de Mis textos y melodías han sido grabados por Carlos Gustavo Solórzano, Teo Galíndez, Rummy Olivo, Un Solo Pueblo, Alberto Castillo, Carota, Ñema y Tajá, Miguelito Díaz, Noel Bastardo, Orlando Meza, Francisco Delgado, Puro Melao, Iván Guedez, Tusasong y Pasillaneando, Chúo Ruiz, entre otros.

LA PINTURA EN EL CINE

María Gabriela Arellano

Lcda. María Gabriela Arellano en su Ponencia

Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad Bicentenaria de Aragua mención Audiovisuales. Con 22 años de experiencia en cine y televisión. Productora de Bitácora, documentales para Bolívar Films y Cinesa Video. Productora de Meridiano Televisión. Graduada en Dirección Cinematográfica en Centro Cinematográfico de Cataluña- Barcelona España. Ayudante de Dirección, Productora y Guionista para la Productora Española, la Fabrica Naranja y de proyectos personales. Certificada por el CNAC en Dirección y Producción Cinematográfico. Docente en las cátedras de Cinematografía en Universidad Bicentenaria de Aragua, Escuela de Cine Artes y Efectos de Valencia, Conexión Avivarte, Artmonico Estudio y Academia de Oratoria Inova

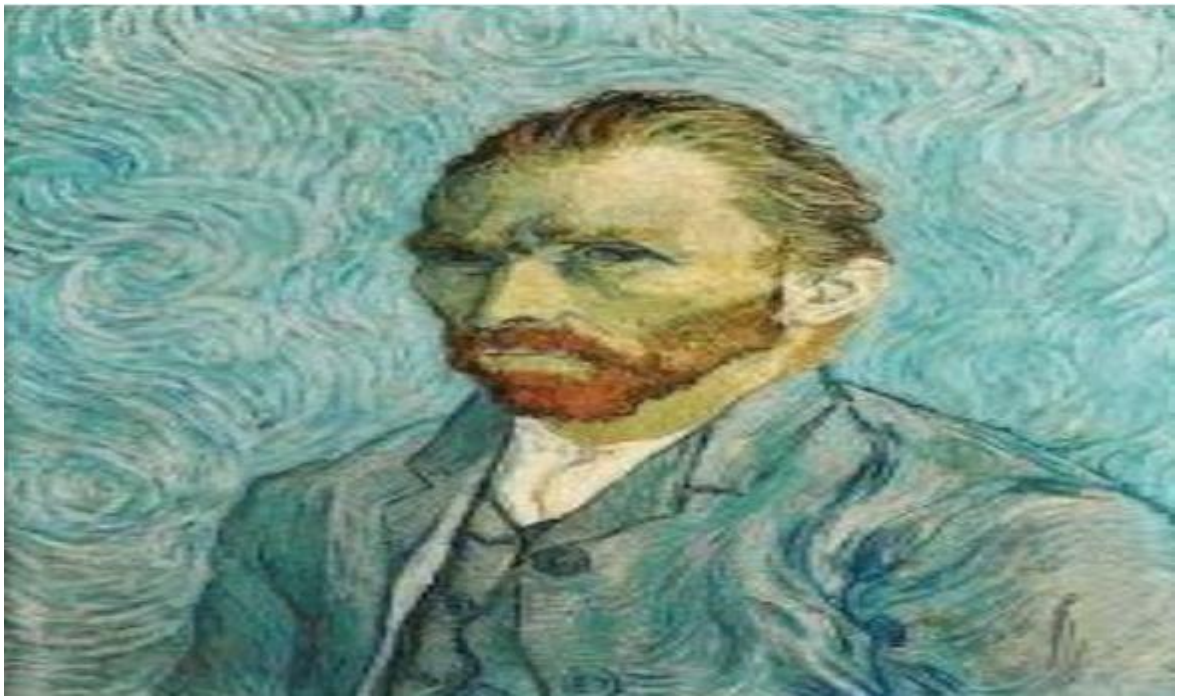

El Jóven Azul Thomas Gainsborough 1770

(*Django Unchained*, 2012)

- **Personaje:** Django Freeman, interpretado por **Jamie Foxx** en la película dirigida por Quentin Tarantino.

Esta pintura es un ***Autorretrato*** (*Self-Portrait*) de **Vincent van Gogh**, realizado en septiembre de 1889.

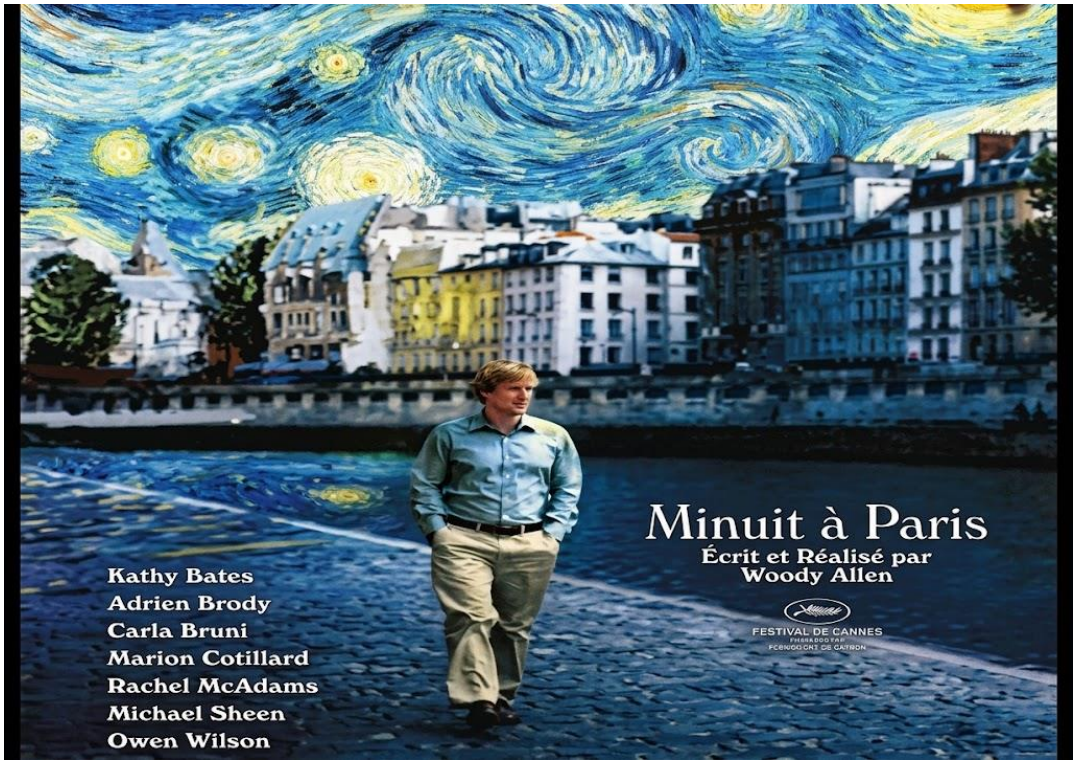
Esta obra es un **autorretrato del pintor realista estadounidense Edward Hopper** (*Self-Portrait*), realizado entre 1925 y 1930

Pintura es el *Retrato de Thomas Gainsborough*, un **autorretrato del famoso pintor británico Thomas Gainsborough** (1727–1788)

La noche estrellada (*The Starry Night*), realizada por el pintor postimpresionista neerlandés **Vincent van Gogh** en junio de 1889

Cartel cinematográfico de la película ***Medianoche en París*** (*Midnight in Paris*, titulada en francés *Minuit à Paris*), escrita y dirigida por **Woody Allen** y estrenada en **2011**

La Última Cena Leonardo Da Vinci 1495 - 1498

Esta imagen es un fotograma de la película ***Inherent Vice*** (*Vicio propio*), dirigida por **Paul Thomas Anderson** en **2014** y basada en la novela homónima de Thomas Pynchon.

Esta pintura es ***Sol de mañana*** (*Morning Sun*), realizada por el pintor realista estadounidense **Edward Hopper** en **1952**.

Esta imagen es una recreación cinematográfica/fotográfica del cuadro ***Sol de mañana*** (*Morning Sun*, 1952) de Edward Hopper.

Pertenece a la película ***Shirley: Visiones de una realidad*** (*Shirley: Visions of Reality*), dirigida en **2013** por el cineasta austriaco **Gustav Deutsch**

LA RUTA DEL BONSAI

https://media.jardineriadelvalles.com/product/bonsai-buxus-800x800_VO6P1rN.JPG

La Ruta del Bonsai tiene como objetivo crear, promover y compartir el Arte del Bonsai. Nuestro equipo está conformado por: José Arturo Herrera, Gladys Simancas, y Aylin Herrera. Hemos estado creando Bonsai hace más de 30 años, y en el año 2022 comenzamos a difundir este hermoso Arte estando presentes en diferentes eventos a nivel regional. Es importante destacar la participación en el IV Seminario Internacional de Bonsai organizado por la asociación Liga Bonsai Chile durante los meses de mayo y junio de 2025, el cual contó con grandes Maestros del Bonsai de 10 países incluyendo Japón. Actualmente seguimos creando espacios para el aprendizaje de este hermoso Arte milenario.

https://media.jardineriadelvalles.com/product/bonsai-buxus-800x800_VO6P1rN.JPG

https://media.jardineriadelvalles.com/product/bonsai-buxus-800x800_VO6P1rN.JPG

https://media.jardineriadelvalles.com/product/bonsai-buxus-800x800_VO6P1rN.JPG

https://media.jardineriadelvalles.com/product/bonsai-buxus-800x800_VO6P1rN.JPG

LA RADIO Y EL TEATRO

María Sánchez Guayna

María Sánchez Guayna https://www.instagram.com/mariasanchezwayna/

Es locutora, actriz, madre, periodista, y se presentó con un video en el segundo congreso de las artes UBA 2025; y nos habló sobre su trayectoria en el teatro, y la radio. Ella nos aportó sobre su experiencia como escritora. Escribió un libro llamado historias de closets. Y esta obra la llevó al teatro, y expresa ampliamente ser persona libre. A la sazón basa toda esta historia en el derecho de las personas que desean obtener su autonomía. También se refiere a la radio, y al teatro como herramientas para poder conseguir la sanación, y nos conversó sobre el arte en general como un instrumento de terapia, y deja ver como el ser humano puede conseguir todo lo que se proponga a través de esas disciplinas. La perseverancia, y el amor con que desempeña lo que hace, y por su puesto, nos habló sobre el hecho de dejar huellas a medida que vas haciendo tu trabajo, dejando cosas bonitas en todos los demás.

La Radio y el Teatro son dos de las disciplinas artísticas comunicacionales más potentes en la historia de la sociedad, unidas por una capacidad única: **transformar el lenguaje hablado en emoción pura, e imaginación**. Aunque utilizan canales distintos uno visual y presencial; el otro sonoro y masivo, ambos comparten la esencia de la dramaturgia y la narración existente.

La importancia de la Radio

Es la voz que conecta a las comunidades. La radio es el medio masivo más democrático, dinámico y resiliente. A lo largo del tiempo, ha demostrado una relevancia técnica, política, psicologica, filosófica, social, educativa y cultural incomparable. Democratiza el acceso a la información: Llega a los rincones más alejados, donde otros medios o la electricidad con frecuencia fallan. El "teatro de la mente": A través del sonido, los efectos de sala, la música y la palabra, la radio exige que el oyente sea co-creador de las imágenes. Un guión radial bien ejecutado estimula la creatividad del receptor como ningún otro medio visual. Inmediatez y servicio público: Es el canal primario para emergencias, transmisiones comunitarias, formación educativa y difusión de identidades locales. Compañía e intimidad: La voz

radial genera una cercanía personal directa con el oyente, sirviendo como acompañamiento diario para diversas comunidades y sectores sociales.

La importancia del Teatro

El teatro es arte escénico por excelencia, donde la verdad del ser humano se confronta cara a cara, sin filtros digitales ni edición. Es un espacio de reflexión y catarsis: Desde la tragedia griega hasta el teatro contemporáneo, el escenario sirve como espejo a la sociedad. Permite abordar los conflictos, la política, la moral y la condición humana de forma directa. Presencialidad e efimeridad: Cada función es irrepetible. La energía colectiva que se genera en la sala entre los actores y el público no se puede replicar a través de una pantalla.

Desarrollo expresivo e integral

En lo actoral / técnico: Exige el dominio pleno de la voz, la proyección, la dicción y la expresión corporal. En lo social: Fomenta la empatía, el trabajo en equipo, la memoria y el pensamiento crítico. Preservación de la memoria cultural: Mantiene vivas las historias locales, las dramaturgias nacionales, y la tradición oral de los pueblos.

El punto de encuentro

La Radioteatralidad

La convergencia de ambos mundos, dio origen al radionovela / radioteatro, un formato fundamental para el desarrollo del entretenimiento y la ficción en el siglo XX (como la histórica transmisión de La guerra de los mundos de Orson Welles, o las grandes producciones dramáticas del Caribe y Suramérica).Hoy en día, esta alianza resurge con fuerza a través del podcast de ficción, la audiodramaturgia y las experiencias sonoras inmersivas, demostrando que la interpretación vocal rigurosa y el diseño de audio siguen vigentes frente a las nuevas audiencias.

Síntesis comparativa, Dimensión, La Radio, El Teatro, Canal principal Sonoro, (Voz, música, efectos), Multisensorial (Cuerpo, voz, espacio, luz), Público Masivo, heterogéneo y distante, Localizado, presencial, y reunido en sala, Efecto clave, Estimulación de la imaginación visual interna, Experiencia estética y comunitaria inmediata, Impacto cultural, Difusión de identidades, y voz comunitaria, Análisis crítico de la realidad, e interpretación dramática.

ASOCIACIÓN CIVIL PURO MELAO

Es una agrupación formada por músicos venezolanos, gente emprendedora y trabajadora que desde los años 90, se ha dedicado a la interpretación e reinterpretación de la música popular venezolana (Parrandas, Golpe de Tambor, Fulía, Aguinaldos, Sangueo), entre otros; siempre a tono con lo autóctono y genuino del acervo cultural venezolano y que en cada uno de los conciertos da lo mejor por sus costumbres y tradiciones étnicas, el cual es riqueza de nuestro hermoso estado Aragua y por siempre grande Venezuela.

Puro Melao, no sólo es una agrupación musical para el disfrute de sus seguidores, sino, también aportador en trabajos de investigación cultural, talleres de danza, eventos y espectáculos, tanto públicos como privados, ha participado en conferencias sobre la cultura popular en instituciones públicas y privadas y/o plazas de diferentes comunidades. La agrupación cuenta con producciones discográficas

propias desde el año 2006 como: “Puro Melao Para Venezuela” Uno de los temas más recientes es una dedicatoria a la Virgen de la Chiquinquirá del Estado Zulia con el tema “Parranda para la China”.

Ha participado en producciones de otras agrupaciones como aporte a la cultura nacional, como, por ejemplo: Homenaje a La Madre María de San José, en los actos su beatificación, su más reciente participación fue como invitados en la grabación y producción del tema “Grita La Naturaleza” junto a artistas del pueblo en el proyecto “Unidos de Corazón por Aragua” en homenaje a nuestros hermanos dignificados consecuencia de las fuertes lluvias en el estado Aragua.

Puro Melao cuenta con 15 integrantes, músicos y cantantes profesionales con una excelente trayectoria cultural que también han formado parte de diferentes agrupaciones a lo largo de sus carreras. Su director y voz líder RENE CARDOZA, quien durante 20 años ha formado parte de interesantes agrupaciones y movimientos músico-culturales como SOLISTA de los mismos, por ejemplo: Grupo Sentir de mi Tierra, Grupo Makuaya, Aragua, Costa y canto y Un Solo Pueblo hasta el 2004. Más de 20 años de carrera artística consagrados a nuestra cultura y raíces venezolanas.

Excelente presentación de esta gran agrupación folklórica de nuestras costas venezolanas, especialmente del estado Aragua. En esta oportunidad **Puro Melao** mostró bajo su conocimiento la importancia, de la composición de cada una de las estrofas de las fulías, sangueos y golpes de tambor. En cada una de ellas los autores detallan, el son cotidiano, los amores, y personajes del mismo pueblo, basado en sus vivencias, relatos subsistidos, en bien del arraigo de nuestras costumbres y tradiciones. Mostrando una vez más con sus canciones el peso que poseemos, desde nuestra plataforma cultural, para fortalecer diariamente la vía de nuestra identidad y la formación educativa a raíz de nuestro apremio creativo.

Anexos Fotográficos

Ponente: Lcdo. Rafael Ortega.

Tema: La Poesía en la Ciudad

Fortalezas del Segundo Congreso de Artes UBA 2025

El Segundo Congreso de Artes UBA 2025 presenta mejoras significativas con respecto a la edición anterior, consolidándose como un evento más robusto y enriquecedor para la comunidad artística. A continuación, se detallan sus principales fortalezas:

Mayor Duración y Alcance

La extensión del congreso a dos días en lugar de uno permitió una agenda más amplia y profunda. Esto brindó a los asistentes la oportunidad de participar en más actividades, absorber mayor conocimiento y establecer más conexiones, sin sentirse apresurados.

Diversidad y Calidad de Ponentes

La presencia de más ponentes, incluyendo figuras de talla internacional como el recordado Alexis Peña del grupo Témpano, elevó considerablemente el nivel académico y profesional del congreso. La diversidad de perspectivas y experiencias compartidas enriqueció los debates y ofreció a los participantes una visión más global del arte.

Experiencia Artística Enriquecida

Las más demostraciones artísticas ofrecieron una experiencia más dinámica y vivencial. Esto permitió a los asistentes no solo escuchar sobre arte, sino también presenciar y experimentar diversas formas de expresión, fomentando la inspiración y el aprendizaje práctico.

Mayor Interacción y Participación

La inclusión de más stands y más salas interactivas facilitó una mayor participación e intercambio entre los asistentes, artistas, y organizaciones. Estos espacios promovieron el networking, la exhibición de talento, y la exploración de nuevas herramientas y recursos en el ámbito artístico.

En resumen, el Segundo Congreso de Artes UBA 2025 se destacó por su ambición de ofrecer una experiencia más completa, diversa y enriquecedora, consolidándose como un evento de referencia en el panorama artístico. Consolidándose como un evento de referencia en el panorama artístico en nuestro estado Aragua.

Aspectos a Mejorar en el Segundo Congreso de Artes UBA 2025

A pesar de las notables fortalezas del Segundo Congreso de Artes UBA 2025, es crucial identificar áreas de oportunidad para futuras ediciones. Los principales aspectos a mejorar se centran en la convocatoria y la gestión del tiempo:

1. Convocatoria y Difusión:

La falta de convocatoria para estudiantes, personal y público en general fue una deficiencia importante que limitó el alcance y el impacto del congreso. Para futuras ediciones, se sugiere:

Estrategia de Difusión Ampliada y Diversificada:

Canales Digitales: Implementar una campaña intensiva en redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, etc.) con contenido atractivo, interactivo y dirigido a cada segmento (estudiantes, profesionales, público general). Utilizar hashtags relevantes y colaboraciones con influencers o páginas de difusión cultural.

Medios Tradicionales: Considerar la difusión en medios de comunicación locales (prensa, radio, televisión) y revistas especializadas en arte y cultura.

Instituciones Educativas: Establecer alianzas con otras universidades, colegios y academias de arte para promover el evento directamente entre sus estudiantes y personal.

Organizaciones Culturales: Contactar y colaborar con galerías de arte, centros culturales, fundaciones y asociaciones artísticas para llegar a un público más amplio.

Publicidad Dirigida: Utilizar plataformas de publicidad en línea que permitan segmentar el público por intereses, edad y ubicación geográfica (especialmente relevante para Turmero, Aragua, Venezuela).

Material Impreso Atractivo: Diseñar afiches, volantes y dípticos con información clara y visualmente atractiva, distribuyéndolos estratégicamente en puntos clave de la ciudad y de la universidad.

Actividades de Enganche: Promocionar las demostraciones artísticas y salas interactivas como experiencias únicas que justifiquen la asistencia.

2**. Organización del Tiempo para los Ponentes**:

La organización del tiempo que no sea bien cronometrada para cada ponente puede afectar la calidad de las presentaciones y la experiencia de los asistentes. Para optimizar este aspecto:

Asignación de Tiempos Realistas:

Evaluación Previa: Solicitar a los ponentes una estimación de la duración de su presentación durante la fase de postulación o confirmación.

Bloques de Tiempo Adecuados: Asignar bloques de tiempo realistas que permitan a cada ponente desarrollar su tema a cabalidad, incluyendo un espacio para preguntas y respuestas.

Considerar la Interacción: Si se prevé interacción con el público, asignar tiempo adicional para ello. Contar con moderadores experimentados que sean capaces de controlar el tiempo de manera cordial pero firme, informando a los ponentes sobre el tiempo restante de forma discreta.

Señales Visuales: Utilizar sistemas de señalización visual (tarjetas de colores, luces) para indicar el tiempo restante a los ponentes, sin interrumpir su discurso.

Protocolo Claro: Establecer un protocolo claro para la gestión del tiempo y comunicarlo a todos los ponentes con antelación.

Flexibilidad Controlada: Pequeños Márgenes: Incluir pequeños márgenes de tiempo entre ponencias para absorber posibles retrasos menores sin afectar drásticamente el cronograma general.

Priorización: En caso de retrasos significativos, tener un plan de contingencia que permita priorizar las ponencias más relevantes o ajustar los tiempos de las siguientes presentaciones de forma consensuada.

Implementar estas mejoras garantizará que el próximo Congreso de Artes UBA no solo mantenga sus fortalezas, sino que también supere los desafíos, ofreciendo una experiencia aún más enriquecedora y de mayor impacto para todos los participantes.

UNIVERSIDAD
BICENTENARIA