

Presentación editorial

Arte y cultura en los albores del siglo XXI

Art and culture at the dawn of the 21st century

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.20630526>

Mendoza D., Edgar A.

Correo: edgarmendoza29@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-5545-5725>

Universidad Católica Cecilio Acosta.

Maracaibo, Venezuela

El amanecer del siglo XXI ha traído consigo una de las mutaciones más profundas en la historia de la creatividad humana, algo muy parecido a lo acontecido a principios del siglo pasado con el auge de los medios masivos de información, lo que trajo consigo la disolución de fronteras físicas y conceptuales y que a días de hoy se afianza aún más. Para Aurora y Athenas (2025) "El mundo en que vivimos, visualmente rico, conceptualmente audaz y culturalmente interconectado, tiene una deuda inconmensurable con los artistas del siglo pasado. Su audaz creatividad cambió el arte para siempre y, a través del arte, cambiaron el mundo".

En tal sentido, si el siglo pasado estuvo marcado por la ruptura de las vanguardias, los albores, de esta nueva era, se definen por el afianzamiento en la disolución de esas fronteras físicas y conceptuales. Para muestra de ello, solo basta con observar cómo hoy en día, el arte y la cultura ya no se contemplan únicamente en la sacralidad silenciosa de un museo o en la unidireccionalidad de una pantalla de televisión; sino que, se habitan, se transforman y se coproducen en tiempo real.

Por lo expuesto, se puede observar cómo uno de los rasgos distintivos del arte en el siglo XXI es la superación de la distancia espacio-temporal entre la obra y el público, las prácticas estéticas actuales

apuestan por la mediación participativa, el ciudadano actual ya no se conforma con ser un receptor pasivo; sino que demanda habitar y coactuar con su entorno cultural, aunque ese entorno pueda ser digital.

Bajo esta premisa y siguiendo a Mesías-Lema et al. (2022), la validez del arte contemporáneo no se mide por su valor de cambio o su virtuosismo técnico aislado, sino por su capacidad para generar utilidades emocionales inmediatas y restaurar los canales de comunicación colectiva en sociedades profundamente fragmentadas.

Por todo esto, no tengo dudas de que la gran revolución de nuestro tiempo es, la democratización y la hibridación digital, dónde el ciberespacio ha dejado de ser una simple herramienta de archivo para convertirse en el lienzo mismo. No se requieren lustros de pensamiento para evidenciar cómo, el surgimiento del arte digital, las realidades inmersivas y, más recientemente, la irrupción de la inteligencia artificial como cocreadora, han fracturado el concepto tradicional de autoría, el artista del siglo XXI ya no es necesariamente el genio aislado en su taller, sino un nodo dentro de una red global, un curador de estímulos que recodifica el mundo.

Asimismo, el espectador ha abandonado su rol pasivo: ahora interactúa, edita, comparte y resignifica la obra, convirtiendo la cultura, en un flujo participativo y en constante metamorfosis.

Ante todo, este panorama, **Perspectivas**, revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura, en el presente número hace entrega de una serie de trabajos que se enmarcan dentro de la dinámica presentada, siendo así el primero de estos trabajos de **Alonso Morillo** titulado: *Impacto de una política de vivienda en las pautas residenciales de los Japrería, Venezuela*. Representa estudio interdisciplinario que analiza las pautas residenciales históricas y contemporáneas de la comunidad indígena Japrería en la Sierra de Perijá, para ello, utiliza una metodología colaborativa que combina la arquitectura y la etnografía donde se evalúa el impacto cultural de un proyecto habitacional occidental impuesto por el Estado. La investigación examina cómo el diseño de las cocinas y los baños han generado dinámicas de rechazo y tensiones; sin embargo, también se demuestran procesos de resistencia y apropiación mediante la creación de viviendas secundarias en sus comunidades.

Por su parte **Emely Mascherin**, en su trabajo: *El Arte Como Agente de Transformación Social: Muestras Expositivas en Ciudad Ojeda (2023-2025)*, analiza el arte plástico como motor de cambio social

en Ciudad Ojeda, para mitigar su arraigada identidad puramente industrial, ella evalúa seis galerías desarrolladas por la Academia de Artes Pinceladas y el evento interdisciplinario "Escencia", desde allí, plantea una transición metodológica de los modelos tradicionales de exhibición pasiva hacia la mediación comunitaria participativa.

En tercer lugar, tenemos a **José Leonardo Guiñan y José Rafael Albarrán** con el trabajo: *Gestión educativa para la mitigación del riesgo ambiental en el Complejo Educativo Aquiles Nazoa. Valera-Venezuela*. Este artículo promueve una gestión educativa de carácter participativo para mitigar la vulnerabilidad por socavamiento de talud, el mismo se enmarca bajo el paradigma sociocrítico y la Investigación Acción Participativa y Transformadora. Por un lado, destaca la siembra dirigida y el aprovechamiento artesanal del pasto Vetiver como la acción transformadora medular, por otro lado, consolida una cultura organizativa orientada a la prevención sostenible y promueve el desarrollo socioproductivo.

Luisa Urdaneta con: *Danza "La Ribazón de la Sardina" como expresión pedagógica y baluarte cultural del municipio Tinaco-Cojedes*. Implementa la composición dancística en una escuela primaria del municipio Tinaco mediante una propuesta pedagógica que se sustenta teóricamente en enfoques de pedagogías críticas latinoamericanas y teorías socioculturales de la resistencia, ella explica cómo se utiliza el cuerpo en movimiento para lograr una reconstrucción artística de un fenómeno de pesca natural del río local. Esta propuesta fortalece significativamente la identidad cultural regional y propicia un sólido sentido de pertenencia comunitaria, resulta maravilloso descubrir que la danza funciona como un recurso procedimental óptimo para inculcar disciplina y respeto por el patrimonio ecológico.

Otro trabajo interesante situado en Ciudad Ojeda nos lo presenta **Marian Perozo** con: *Branding territorial: Propuesta de marca-ciudad para el fortalecimiento del sentido de pertenencia en Ciudad Ojeda, Estado Zulia*. Ella plantea el diseño estratégico de una marca-ciudad orientada a contrarrestar la falta de signos visuales cohesivos en la ciudad. Utiliza un enfoque metodológico mixto regido bajo los parámetros gráficos corporativos y de alto rendimiento de Norberto Chaves y su finalidad es dotar a la urbe de un identificador visual flexible, que ensalce el orgullo residencial de los habitantes; además, busca posicionar eficazmente el patrimonio, la historia y la cultura del petróleo en el mercado turístico nacional.

En los albores del siglo XXI no podía faltar un estudio enfocado al pensamiento crítico, en ese sentido **Martha Calderón** nos entrega su trabajo titulado: *La representación social del Pensamiento crítico reflexivo en la acción pedagógica del docente universitario*. Esta investigación de enfoque cualitativo, examina cómo los docentes del programa de educación de la UNERMB, sede Ciudad Ojeda, conciben y aplican el pensamiento crítico sustentado principalmente en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, utilizando el método etnográfico, donde a partir de entrevistas y observación participante, se devela que la práctica docente busca disminuir la pasividad de los estudiantes frente a la globalización. El trabajo resalta las estrategias didácticas empleadas, tales como conversatorios, talleres y debates conceptuales, se concluye sobre el compromiso de las universidades para repensar su praxis hacia la resolución de problemas locales.

Con un magnífico estudio histórico sobre La Habana el Doctor **Raúl M. Lombana** nos presenta su investigación titulada: *La Habana estratégica en la segunda mitad del Siglo XVIII: del fin de la ocupación británica a la Reforma Imperial Ilustrada*. El estudio ofrece un análisis geopolítico transversal sobre el impacto de los once meses de dominio británico en la fisonomía y el ordenamiento colonial de La Habana, allí se explica cómo la posterior implementación de las Reformas Borbónicas catalizó la transición del puerto desde un simple enclave de escala militar hacia el epicentro de un complejo azucarero de plantación esclavista masiva. El autor desglosa minuciosamente las dinámicas de enriquecimiento y empoderamiento de la oligarquía criolla frente a las instituciones peninsulares; Asimismo, detalla cómo este auge económico e institucional reconfiguró de forma integral la fisonomía urbana, la arquitectura civil y la religión sincrética de la urbe atlántica.

Con un concepto novedoso, que en apariencia busca redefinir la complejidad de Morín, **Ligia Martínez y Yilver Suárez** en su trabajo: *Enseñanza transcompleja de la historia: producción audiovisual y empatía histórica para la conciencia ciudadana*. Abordan una propuesta didáctica orientada a revertir la apatía estudiantil en la enseñanza de la historia en el Liceo "Fulgencia Jiménez de Olmos". Ellos observaron que los estudiantes de cuarto año actúan como coinvestigadores a través de la producción audiovisual y simulaciones dramáticas de procesos históricos.

Dentro de la sección de Ensayos tenemos a **Pedro Salas** con: *Pedagogía del teatro del oprimido. un enfoque crítico para la emancipación del actor social*. Este ensayo propone comprender el arte teatral

más allá del entretenimiento, posicionándolo como un acontecimiento sensible y transformador, su base teórica se fundamenta en la Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire y en el Teatro del Oprimido de Augusto Boal. Estamos ante una interesante propuesta mediante la cual, se explica que el uso del cuerpo y la participación de los espectadores, fomenta la resolución colectiva de conflictos comunitarios y la empatía.

Cierra la sección de ensayos **Enso Pérez** con *Intertextualidad en el poemario Herido de Sombra, de Anthony Alvarado*. Este ensayo literario examina las redes e influencias simbólicas presentes en la obra *Herido de sombra* (2024) del autor falconiano Anthony Alvarado. A través de un enfoque metodológico semiótico, establece un diálogo comparativo directo con *La Divina Comedia* de Dante Alighieri y el universo lírico del poeta modernista venezolano José Antonio Ramos Sucre.

En la sección de reseñas, tenemos a **Efraín Carvajal** con el comentario de la obra del artista Rafael Contreras y que él mismo define como: *Maracaibo: Onírica y real en unos trazos*. Efraín nos señala que, el trabajo visual de Contreras no es una simple mirada nostálgica al pasado, sino una propuesta estética y política de una "ciudad inacabada"; siguiendo la premisa filosófica de Eduardo Nicol de que "existir es declararse", el escrito afirma que Maracaibo declara su existencia, su memoria y su derecho a reinventarse a través de la sutileza expresiva de cada trazo, es decir, a través de la maestría del trazo y el dibujo del artista, se reconstruye a Maracaibo desde una dialéctica que une lo real y lo onírico.

Por último, en la sección de entrevistas **Javier Aguilera y Jhanson Rodríguez** nos entregan la transcripción de la primera de una serie de tres entrevistas realizadas al reconocido poeta, galeronista, cronista y baluarte de la transmisión cultural en la Península de Araya Cumaná, Estado Sucre. El texto representa un homenaje póstumo a Alejandro Millán (1950-2017), "El Capay de Araya", el mismo constituye un valioso registro de historia local que se cuenta a través de un diálogo fluido y honesto donde el entrevistado desentraña la identidad oriental y narra hechos históricos que aportan una visión alternativa sobre eventos nacionales y locales; en si misma esta entrevista representa un valioso aporte desde la tradición oral y se erige como un valioso recurso para la microhistoria del oriente del país.

Este conjunto de trabajos, en su mayoría estrechamente ligados al arte y la cultura brindan un gran aporte a la discusión sobre cómo estas dos expresiones van adquiriendo significado cada vez más relacionados al mundo digitalizado que se aproxima a velocidades deslumbrantes. Por lo tanto, los albores del siglo XXI nos presentan un panorama artístico y cultural que es, simultáneamente, maravilloso y brutal.

En conclusión, el arte y la cultura en los albores del siglo XXI reflejan una humanidad atrapada entre la fascinación tecnológica y la urgencia existencial y aunque pueda haber mucha desconfianza, lejos de deshumanizarnos, los nuevos lenguajes estéticos están sirviendo como un espejo crítico de nuestras contradicciones; en un mundo fragmentado e hiperveloz, el fenómeno cultural sigue cumpliendo su misión más antigua y fundamental: salvaguardar nuestra capacidad de asombro, tender puentes de empatía y recordarnos que, sin importar el soporte o el algoritmo, la necesidad de narrar quiénes somos sigue siendo el latido central de nuestra especie.

Referencias

- Aurora y Athena (2025). 10 formas sorprendentes en que el arte del siglo XX cambió el mundo y el mercado del arte. <https://auroraathena.com/es/revista/perspectivas/el-arte-del-siglo-xx-cambio-el-mundo/>
- Prácticas artísticas situadas: Mediación, activismo y derechos ciudadanos en los procesos participativos (también) situados. (2022). *Encuentros. Revista De Ciencias Humanas, Teoría Social Y Pensamiento Crítico.*, 15, 228-249. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5980079>