CENTRO

CULTURAL

LA MONEDA

ARTE CONTEMPORÁNEO

Asia, Australia y el Pacífico

SELECCIÓN DE LA TRIENAL DE ASIA PACÍFICO DE LA QUEENSLAND ART GALLERY | GALLERY OF MODERN ART

CUADERNO EDUCATIVO

EL VIAJE. ESCUELAS Y COMUNIDADES
NIVEL 3 • SÉPTIMO Y OCTAVO BÁSICO

Los **Cuadernos Educativos** responden al propósito de Centro Cultural La Moneda de establecer un diálogo con la comunidad. Como espacio de encuentro de diversas miradas, CCLM articula actividades y exposiciones que constituyen puentes para el acceso a los lenguajes y saberes de diferentes periodos, explorando los vínculos históricos y patrimoniales con la contemporaneidad.

Por medio de esta herramienta, los profesores podrán ampliar su espacio educativo a partir de la visita a las exposiciones de CCLM, pero también más allá de éstas. Los Cuadernos Educativos apuntan a que las escuelas puedan trabajar los contenidos expuestos desde su propia mirada, enriqueciendo y profundizando la experiencia cultural de su visita.

Esta vez, los Cuadernos Educativos se refieren a la exhibición *Arte*Contemporáneo. Asia, Australia y el Pacífico. Selección de la Trienal de Asia

Pacífico de la Queensland Art Gallery | Gallery of Modern Art, de Brisbane,

Australia. La muestra está abierta al público entre el 23 de agosto y el 8 de diciembre de 2019.

A través del siguiente recurso, les invitamos a extender la experiencia de la visita a esta exposición, que reúne una selección de obras, mayoritariamente provenientes de la Novena Trienal de Asia Pacífico, que tiene lugar en la Queensland Art Gallery | Gallery of Modern Art en Brisbane, Australia. La muestra, curada especialmente para Santiago por el Departamento de Arte de Asia, Australia y el Pacífico de esta institución, bajo la dirección de Zara Stanhope, cuenta con 37 obras de 19 artistas, provenientes de 13 países de esa vasta región. A través de una mirada contemporánea de la producción artística de esta región, la exhibición da cuenta de su desbordante creatividad, sus diversos imaginarios y las representaciones que la configuran culturalmente, proporcionando al público nuevas preguntas y dinámicos significados sobre el mundo actual.

Este documento, se ha diseñado enfatizando aquellos temas abordados en la exhibición, como las preocupaciones contemporáneas en torno al cambio climático y los valores, saberes y prácticas de las comunidades indígenas ancestrales, amenazadas en esta región. Los Cuadernos Educativos son una invitación a profesores y estudiantes a reflexionar sobre la sociedad actual, facilitar diálogos interculturales y pensar creativamente en futuros alternativos más justos y sustentables.

OBJETIVOS

General

- Articular un programa que fortalezca los contenidos desarrollados en los espacios expositivos de CCLM, como una herramienta pedagógica capaz de estimular la reflexión crítica desde la participación, la colaboración y la empatía.
- Amplificar la experiencia que tuvieron los estudiantes en CCLM, ofreciendo actividades que puedan desarrollar en los establecimientos educativos, desde una perspectiva interdisciplinaria.

Específicos

- Desarrollar la capacidad de atención, reflexión, sensibilidad y admiración a través del análisis formal e histórico de la producción artística contemporánea de Asia, Australia y el Pacífico.
- Proponer herramientas expresivas y técnicas vinculadas al arte contemporáneo.
- Fomentar el contacto y el vínculo intercultural entre los estudiantes, tomando conciencia de la identidad de niños jóvenes y de la diversidad de culturas y territorios con los que dialogan.

Agenda una visita mediada para tu comunidad escolar escribiendo un correo a: reservas@centroculturallamoneda.cl o llamando al teléfono 223556558

¿De qué maneras influye el territorio en el que

nacimos con la forma en que pensamos o somos?

LA MEMORIA DE LAS NUBES

SÉPTIMO Y OCTAVO BÁSICO

OBJETIVOS

Promover una conciencia sustentable a través de manifestaciones artísticas visuales y sonoras.

Poner en valor el patrimonio natural y cultural.

Descubrir y comunicar emociones e ideas desde la percepción del entorno y las obras de arte.

Antes de la conquista de los imperios europeos en el Pacífico, los habitantes de nuestro territorio se vincularon con el mar y sus especies, tanto en la cotidianeidad de la caza, pesca y recolección marina, como en los ámbitos mágicos, intelectuales y espirituales. Estos ecosistemas han albergado a una rica y diversa variedad de especies, entre las que se encuentran una multiplicidad de aves, como íconos naturales de la región. Históricamente, las culturas que habitan estos territorios crearon un vínculo, situando al mar y a estos seres en un plano donde lo práctico y lo sagrado convivían, a través de los cazadores y de autoridades ancestrales. A partir de las distintas técnicas de captura y una respetuosa comprensión del

¹ En el caso de la costa Pacífico asiática de manos de franceses, ingleses y españoles, siendo estos últimos los protagonistas de la invasión en América del Sur.

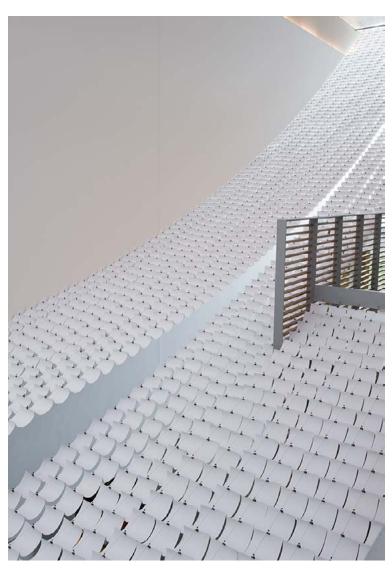
entorno, cada uno de estos pueblos fue configurando su particular forma de vida.

Las culturas indígenas de todo el país poseen sabidurías y sensibilidades sobre la interdependencia humanonaturaleza, la gestión ambiental, la vitalidad del mundo natural, la solidaridad comunitaria y el respeto y cuidado hacia seres y fuerzas. Estos principios, son consecuentes a la promoción y generación de hábitos y conductas sustentables que mejoren la calidad de vida de quienes habitan este territorio.

Si bien no todos los artistas de la exposición son indígenas, la mayoría se vincula a través de sus obras a los pueblos originarios o a antiguas civilizaciones, como la persa, revitalizando otras formas de concebir el mundo. Utilizando materiales tradicionales, las obras expuestas presentan nuevas formas de mirar y leer el entorno, conectando la sabiduría local con narrativas globales. De esta manera, es posible activar lecturas que, desde el arte contemporáneo, actualizan la forma en que tradicionalmente es posible mirar el territorio, el entorno y el universo.

Un ejemplo es el trabajo de la artista de Tailandia **Wit Pimkanchanapong** (1976), quien desde la intervención de espacios públicos y culturales, presenta nuevas formas de mirar el mundo. En este caso, su

obra *Clouds* (2009), invita al espectador a un encuentro interactivo, instándolo a observar y conectarse con sus contextos. El artista construye atmósferas sensoriales con materiales tan económicos y versátiles como el papel, dirigiendo la atención a la belleza de espacios que a menudo no observamos.

Wit Pimkanchanapong. *Cloud*, 2009 / *Nube*, 2009. Papel A3, clips bulldog, alambre. Instalación medidas variables. Purchased 2010. Queensland Art Gallery Foundation. Collection: Queensland Art Gallery | Gallery of Modern Art, Brisbane, Australia. © Wit Pimkanchanapong

¿De qué manera no tradicional podemos mirar el paisaje?

¿En qué momento de tu día rompes tu rutina y te detienes a pensar?

¿Cómo es el movimiento de las nubes desde tu casa?

ACTIVIDAD 1

Las nubes han sido una de las protagonistas en la pintura de paisaje y han tenido múltiples representaciones en la historia del arte, cambiando su aspecto forma y color de acuerdo al lugar, la hora del día, la temperatura y, por supuesto, la interpretación de quién la registre. Al adoptar diversas morfologías, las nubes activan la imaginación de forma espontánea, produciendo en quien las observa una necesidad de darle forma mentalmente.

¿Por qué flotan las nubes?

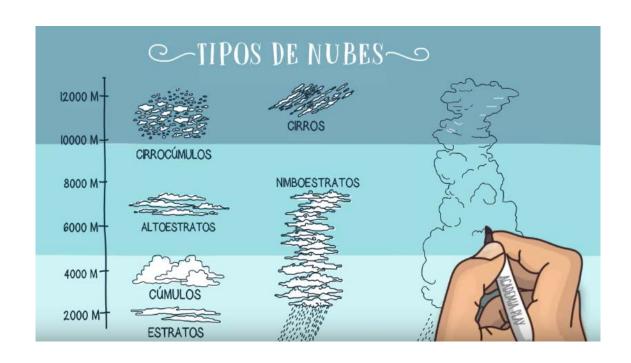
¿Por qué las nubes las vemos blancas?

¿Es ese su color?

¿Qué memorias cargan las nubes en sus viajes?

En el siguiente enlace, puedes conocer más las definiciones de los distintos tipos de nubes y sus características morfológicas:

https://www.youtube.com/watch?v=Q8pRPS7iZ c

PASOS A SEGUIR

Te proponemos crear con tus estudiantes un laboratorio de nubes, experimentando desde el azar y el accidente formas que luego puedan interpretar colectivamente.

PASO 1

En un globo, introduce tinta china o tempera.

PASO 2

Cuidadosamente, revienta el globo sobre una hoja de papel, utilizando una aguja.

PASO 3

Deja que la manche fluya libremente. Si lo deseas, puedes mover el papel explorando otras formas.

PASO 4

Para finalizar, invita a los estudiantes a compartir sus distintos ejercicios e interpretarlos. Probablemente cada uno vea algo diferente.

¿Qué imagen observas en tu trabajo?

¿Cuál sería el título del trabajo de tu compañero?

¿De qué factores depende la imagen que vemos sobre el papel?

ACTIVIDAD 2

En la actualidad el arte, como producción de conocimiento colectivo, propicia el encuentro de identidades, instalando el diálogo de diversas miradas a través de prácticas colaborativas y estableciendo posibilidades pedagógicas que pueden ser replicadas en contextos escolares.

Esta exposición, ofrece diferentes formatos y lenguajes propios del arte contemporáneo, tales como vídeo, performance y fotografía, ofreciendo cada artista lecturas innovadoras y dinámicas sobre el contexto en que viven. Ellos abordan temáticas como el desarrollo acelerado de la urbanización, producto de los movimientos migratorios, el rol de las mujeres en las sociedades asiáticas o la amenaza de voces autoritarias en sus territorios, materializando posibilidades a partir de la relación entre el arte y el mundo.

En esta actividad, se sugiere promover el intercambio horizontal de las reflexiones recogidas en la experiencia anterior, construyendo en grupos instalaciones que intervengan los espacios comunes de la escuela. De este modo, se espera extender la discusión a la comunidad a través del arte.

¿Qué mensaje transmitirías a través de las nubes?

PASOS A SEGUIR

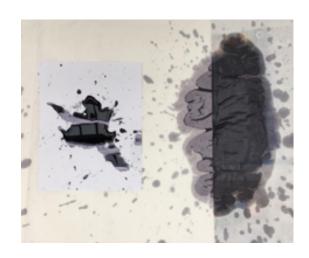
PASO 1

Para representar el concepto de Instalación y el sentido de la actividad, te sugerimos subrayar el foco central de la obra: interpelar al espectador a través de una experiencia sobre un tema en específico.

Un recurso interesante para clarificar el concepto sería revisar la producción de artistas contemporáneos que han trabajado en esta línea, como el chino Ai Wei Wei o el francés Christian Boltanski. En Chile, desde los años '60 del pasado siglo existe una rica tradición en relación a este tipo de proyectos creativos. Puedes indagar, por ejemplo, en la obra de Juan Pablo Langlois, Francisco Brugnoli, Virginia Errázuriz o Cecilia Vicuña.

PASO 2

Invita a tus estudiantes a pensar en una forma de acción colectiva para instalar en la escuela. Pueden continuar con el trabajo ya realizado y repensar un enfoque que profundice sus reflexiones. Por ejemplo, instalar algunos de los temas presentes en la exposición, como la relación ser humanonaturaleza o cómo habitamos la ciudad en la actualidad.

PASO 3

Una idea sencilla y de múltiples alternativas, es fotocopiar el trabajo que realizaron los estudiantes. La repetición es uno de los recursos más utilizados en la práctica artística contemporánea, exponiendo la idea central de la obra una y otra vez, abriendo un diálogo que, impulsado por la serialización, promueve la reflexión crítica del espectador.

PASO 4

Como cierre de la actividad, se sugiere organizar un recorrido por las distintas creaciones instaladas en la escuela, propiciando espacios de reflexión desde un punto de vista ecológico.

¿De qué manera crees que las artes pueden colaborar en la conformación de un mundo más justo?

¿En qué otros espacios has visto instalaciones como la que crearon?

GLOSARIO

Asia Pacífico:

Región del mundo que hace referencia a los territorios en las costas o cercano al Océano Pacífico Occidental. Incluye gran parte de Asia Oriental, Asia Meridional, Asia Sudoriental y Oceanía.

Enfoque intercultural:

Aproximación teórica o metodológica que pretende fomentar la convivencia entre las personas de diferentes culturas y religiones, a través de una mirada centrada en la persona como protagonista y titular de derechos. (Caja de Herramientas de Educación Artística, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 2015)

Instalación:

Tipo de obra surgida a comienzos del siglo XX, realizada en y para un contexto y espacio determinado, siendo elaborada mediante diversos medios. En la mayoría de los casos, permite una interacción activa con el espectador. Por definición, la instalación tiene una duración determinada y, por ende, un carácter efímero.

Videoarte:

Práctica que utiliza la captura o creación artificial y la manipulación de imágenes y sonidos generados por medios electrónicos y digitales. Nace a mediados de los años 1960, con las obras que Nam June Paik realiza con el primer equipo portátil de video lanzado por la empresa Sony en 1965.

Trienal:

Evento artístico de carácter expositivo o comercial que ocurre, se hace o se repite cada tres años.

Arte contemporáneo:

El término arte contemporáneo se utiliza para referirse al arte de la actualidad y del pasado relativamente reciente (generado a partir de la segunda mitad del siglo XX). Se caracteriza por su naturaleza innovadora, vanguardista y experimental.

Colonialismo:

Establecimiento de un conjunto de personas en un territorio alejado de su pueblo, país o región de origen con la intención de poblarlo y explotar sus riquezas. Tras la Conquista de los imperios europeos en distintos territorios de Asia, África y América, se desplegaron diferentes instituciones que los dominaron administrativa, militar y económicamente.

Migración:

Desplazamiento de población, individual o colectivo, que se produce desde un lugar de origen a otro de destino. Integra dos procesos: emigración, desde el punto de vista del lugar o país desde donde sale la población; e inmigración, que considera el punto de vista del lugar al que llegan los migrantes.

Sustentabilidad

Uso consciente y responsable de los recursos, sin agotarlos o exceder su capacidad de renovación, cautelando el acceso a estos por parte de las generaciones futuras.

Cambio climático:

Variación del clima en el tiempo a nivel mundial, como producto de la variabilidad meteorológica natural y la acción del ser humano. (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Copenhague, 2009)

Ecosistemas:

Sistema complejo y dinámico formado por seres vivos y el conjunto de factores no vivos que forman el ambiente, como la temperatura, el clima, el suelo y el agua. (Ministerio de Educación, Chile)

Ritmo:

Patrón de ordenación en las líneas de movimiento dentro de una obra, o una repetición armónica de una línea, una forma, un color o un foco lumínico.

Repetición:

Reproducción exacta de los elementos, agrupándolos de acuerdo a la proximidad de unos a otros y a las características visuales que comparten.

Serialización:

Técnica artística que reproduce sistemáticamente una imagen, tensionando la idea de autoría. Uno de sus máximos exponentes es el artista pop Andy Warhol.

Performance:

Acción artística que se pone en escena con un otro presente. Tiene como objetivo provocar y generar una reacción, dejando margen para la improvisación y la interacción, incorporando un sentido estético.

BIBLIOGRAFÍA

DUARA, P. (2010); "Asia Redux: Conceptualizing a Region for Our Times". En: *The Journal of Asian Studies*, 69(4), 963-983. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/40929275

DIRLIK, Arif (1998); What's in a Rim? Critical Perspectives on the Pacific Region Idea. Rowman & Littlefield. Boston.

ESCOBAR, Ticio (2008); *El mito del arte y el mito del pueblo*. Editorial Metales Pesados. Santiago.

FLORES, Genara (et atl); Saberes y relatos de los pueblos indígenas. Guías didácticas. Cátedra Indígena, Universidad de Chile. Disponible en: http://www.uchileindigena.cl/wp-content/uploads/2016/04/Saberes-y-relatos-de-los-pueblos-ind%C3%ADgenas-Gu%C3%ADas-did%C3%Alcticas.pdf

GRAS, Menene (2005); "Mapping Asia. Circuitos del arte contemporáneo en Asia". En: *Anuario Asia Pacífico* 445-458. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3689563

Adams, K., & Gillogly, K. (Eds.). (2011). *Everyday Life in Southeast Asia*. Indiana University Press. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/j.ctt16gz5wr

SMITH, *Laurajane* (2006); *Uses of Heritage*. Routledge, Taylor & Francis e-Library. Nueva York.

STANHOPE, Zara; "Una ventana al mundo" (2019). En: *Catálogo Arte Contemporáneo. Asia, Australia y el Pacífico. Selección de la Trienal de Asia Pacífico de la Queensland Art Gallery | Gallery of Modern Art*, publicado por Centro Cultural La Moneda. Santiago.

TUHIWAI, Linda (2016); *A descolonizar metodologías. Pueblos indígenas e investigación*. LOM Ediciones (traducción de Kathyn Lehman), Santiago.

CRÉDITOS CENTRO CULTURAL LA MONEDA

Dirección Ejecutiva

Beatriz Bustos Oyanedel

Subdirección Educación y Extensión

Sergio Trabucco Zeran

Contenidos Cuadernos Educativos

Gabriel Hoecker Gil

Asistente Contenidos

Daniela Meliang Antilef Natalia Venegas Monsalve

Edición

Elisa Cárdenas Ortega

Diseño gráfico

Yvonne Trigueros Blanco Jorge Albornoz Orengo

Directora Curatorial, Arte de Asia, Australia y el Pacífico, QAGOMA

Zara Stanhope

Exposición organizada por Centro Cultural La Moneda y Queensland Art Gallery | Gallery of Modern Art

Infórmate de toda la programación del Centro Cultural La Moneda en http://www.ccplm.cl

ARTE CONTEMPORÁNEO

Asia, Australia y el Pacífico

SELECCIÓN DE LA TRIENAL DE ASIA PACÍFICO DE LA QUEENSLAND ART GALLERY | GALLERY OF MODERN ART