

CENTRO

CULTURAL

LA MONEDA

J. M. W.
T U R —
N E R

acuarelas
watercolours

TATE COLLECTION

CUADERNO EDUCATIVO

EL VIAJE. ESCUELAS Y COMUNIDADES
NIVEL 1 • PRE-KINDER A SEGUNDO BÁSICO

Los **Cuadernos Educativos** responden al propósito de Centro Cultural La Moreda 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 **J. M. W. Turner - Acuarelas / Watercolours. Tate Collection** organizada en colaboración con la institución Tate Britain de Londres, que estará abierta al público entre el 27 de marzo y el 28 de julio de 2019.

La muestra consta de 85 piezas y es el primer envío de Tate a Chile, en una extraordinaria selección de obras que fueron determinantes para el reconocimiento de Joseph Mallord William Turner (1775-1851) como uno de los más grandes acuarelistas en la historia del arte. El curador es David Blayney Brown, quién propone un diagrama por áreas temáticas, con trabajos acabados de gran tamaño y bocetos espontáneos que reflejan la naturaleza inquieta y experimental del artista.

J. M. W. Turner - Acuarelas / Watercolours. Tate Collection es una exposición que impacta más desde la emoción que de antecedentes cognitivos. La obra de Turner deja abierta la posibilidad de variadas lecturas, requiriendo para esto de un espectador activo, que ponga la atención no solo en el qué, sino en el cómo miramos. Invitamos, entonces, a profesores y estudiantes a recorrer la exposición con una actitud dinámica y participativa.

OBJETIVOS

GENERAL

Articular un programa integral que fortalezca los recorridos mediados en los espacios expositivos de CCLM, como una herramienta pedagógica capaz de estimular la reflexión crítica desde la participación, la colaboración y la empatía.

ESPECÍFICOS

- Desarrollar la capacidad de apreciación, sensibilidad y reflexión, a través del análisis formal e histórico del trabajo de Turner.
- Proponer herramientas expresivas y técnicas vinculadas a la producción artística de Turner.
- Fomentar el contacto y el vínculo intercultural entre los/as estudiantes, tomando en cuenta la identidad de niños, jóvenes y la diversidad de culturas y territorios con que dialogan.

Agenda una visita mediada para tu comunidad escolar a través de nuestro formulario online: <http://www.ccplm.cl/sitio/form-view/41> o llamando al teléfono 223556507.

El río Támesis y el puente Kew, con Brentford Eyot en primer plano y Strand-on-Green percibido a través de los arcos: Marea baja, 1805, JMW Turner (1775 - 1851) © Tate, London 2019

LE VE VA VA

LOS PAISAJES Y SUS EMOCIONES

PRE KÍNDER, KÍNDER, PRIMERO Y SEGUNDO BÁSICO

OBJETIVOS

Aproximarse visualmente al concepto de luz.

Reconocer distintas miradas en torno al paisaje y el territorio.

Experimentar una aproximación personal y colectiva hacia el paisaje.

La manera en que Turner abordó el género del paisaje atravesó diversas y disímiles etapas a lo largo de su vida artística. Podemos encontrar composiciones cargadas de detalles y objetos, y por otra parte imágenes abstractas, protagonizadas por la luz y el color. Sin embargo, la naturaleza y el ser humano permanecieron siempre como los principales ejes temáticos de su producción.

Lo anterior se fundamenta en que, desde muy joven, Turner fue un agudo observador de las cosas que lo rodeaban, logrando dejar una huella que trascendió al dominar el género del paisaje en distintas dimensiones, pero también episodios históricos fundamentales de su contexto. Este pintor Romántico disfrutaba dibujar y pintar al aire libre, actividad muy poco habitual en este periodo, ya que la mayoría de los artistas trabajaban

en sus talleres. Turner llevaba consigo cuadernos de dibujo, lienzos y pinturas, entusiasmado por pintar lo que veía. De hecho, parte de su Legado son los cuadernos de bocetos y más de 30.000 obras de arte hechas in situ en más de 60 años de trabajo sin descanso.

Al ser un territorio largo y angosto, Chile atraviesa diferentes zonas climáticas y es posible encontrar paisajes fascinantes, distintos y hasta radicalmente opuestos entre sí. La Cordillera de los Andes, el Desierto de Atacama o el Archipiélago de Chiloé, son algunos de los maravillosos lugares que conforman este país.

Se sugiere al profesor/a invitar al grupo a una breve conversación sobre el paisaje, donde los estudiantes puedan describir las características físicas y humanas de aquellos contextos que les son más familiares, describiendo su clima, morfología, arquitectura, fiestas y tradiciones.

ACTIVIDAD 1

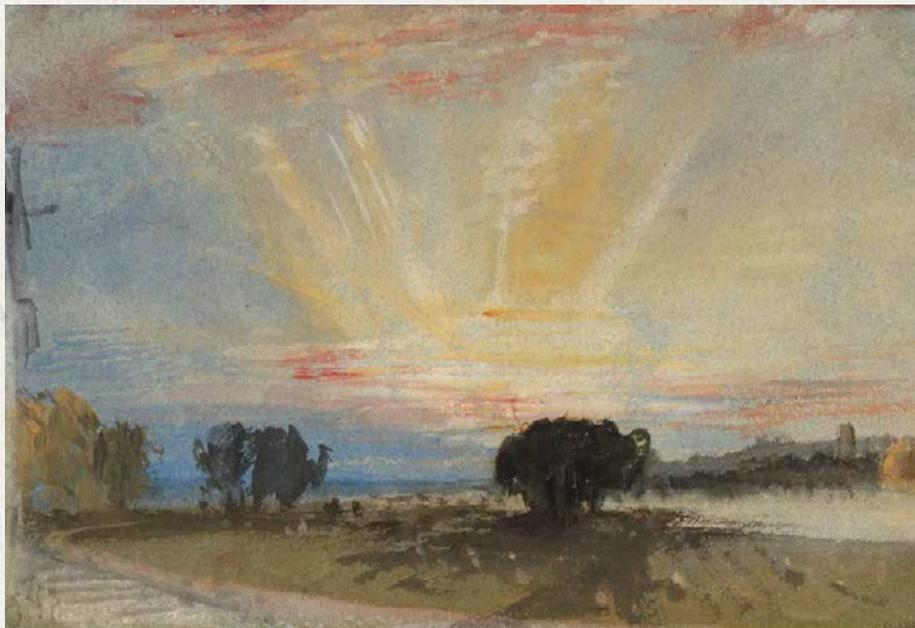
En el **paisaje** local, es posible reconocer diferentes elementos, naturales o no, que se presentan cotidianamente. Tal como existen diversos lugares, hay una variedad de personas que los habitan, factor que enriquece nuestras identidades. Por otra parte, la historia familiar y el contexto individual marcará una diferencia en cómo vive cada comunidad, más allá de que compartan un mismo territorio.

¿Cuáles son las características del espacio en que vives?

¿Cómo es el paisaje del lugar donde estudias?

¿En qué se diferencian los paisajes que conforman la geografía del país?

Se sugiere al docente plantear la posibilidad de que tal como las personas, los lugares también pueden tener una personalidad que los defina.

Atardecer a través del parque desde la terraza de Petworth House, 1827, JMW Turner (1775 - 1851) © Tate, London 2019

¿Cómo sería la personalidad de este paisaje del sur de Inglaterra?

Y si nos situamos en Chile ¿Cómo será la personalidad de un bosque lluvioso en el sur del país?

¿Cómo definirías el carácter de una playa en el norte o una montaña en la Antártica?

ACTIVIDAD 2

El año 1799 tuvo lugar el encuentro de Turner con las obras del pintor barroco Claude Lorrain (1600-1682), momento decisivo en el proceso del artista inglés, ya que le abrió la posibilidad de explorar la luz a través de medios pictóricos.

Sobre este encuentro, el historiador del arte Michael Bockemühl señala: “La luminosidad de los colores, los matices en tonos pastel, la concentración exclusiva en los efectos de la luz, el círculo del sol, desnudo e impecable, tantas veces pintado por Lorrain, todo ello le pareció imposible de imitar”. Lo que no sabía Turner en ese entonces era que con su talento y osadía lograría conquistar de manera inédita el manejo de la luz en la pintura.

El estudio de las propiedades de la luz y sus efectos en distintos momentos del día son temas prioritarios en la obra de Turner. Entendemos por Luz la condición por la cual es posible percibir mediante el sentido de la vista un paisaje u objeto. Turner dependía del sol en su anhelo pictórico de revelar el color y la belleza de la naturaleza.

Venecia: vista a través de la laguna en el crepúsculo, 1840, JMW Turner (1775 - 1851)
© Tate, London 2019

Puedes ejemplificar esto a través de la siguiente imagen del momento previo al amanecer. Si fotografiamos un mediodía al sol y un mediodía a la sombra, la temperatura del color va a ser diferente.

Para trabajar este concepto, sugerimos al docente exponer ejemplos de las transformaciones del paisaje a distintas horas del día, como el amanecer, el atardecer y el anochecer. Se puede observar y representar los diferentes tipos de luz no solo durante el día, sino también, a través de las cuatro estaciones del año.

¿Es igual la luz del día en verano y en invierno?

¿Cómo es la luz durante la primavera?

¿Cómo es la luz a tu hora favorita del día?

¡Crea tu propio paisaje!

¿Te imaginas cómo podría ser un paisaje en otro planeta?

¿Qué tipo de luz podrías encontrar allí?

PASOS A SEGUIR:

PASO 1

Piensa en un paisaje que hayas visto en la realidad, o en tu imaginación, y crea el que más te guste.

Puedes utilizar el material que quieras: lápices de colores, acuarelas o tempera.

¿Podrías crear una historia con el estado de ánimo de tu paisaje?

¿Qué título le darías a tu paisaje?

PASO 2

Al igual que Turner, puedes cambiar la temperatura de la luz de tu paisaje. Para ello, toma distintos colores de papel celofán y ubícalos sobre tu dibujo.

¿De qué manera los colores del celofán modifican tu paisaje?

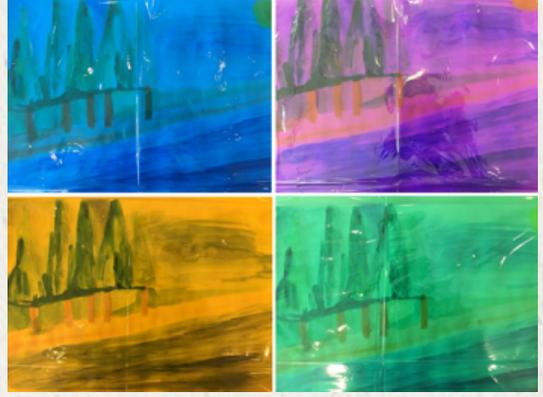
¿Qué color es el que más te gusta?

¿Cuál podría ser el color del verano y el del invierno?

PASO 3

Finalmente, puedes invitar a los estudiantes a que elijan una hora del día para compartir en familia y mirar el cielo y sus diferentes colores.

GLOSARIO

Acuarela

Pintura realizada con colores diluidos en agua que se basa en la superposición de capas transparentes.

Arte sonoro

Práctica artística que experimenta con el lenguaje del sonido y que posibilita un medio expresivo sonoro. Esta se construye y se manifiesta por medio de formas híbridas que emiten sonoridad.

Boceto

Medio de experimentación y práctica visual cuyo propósito es reflejar una idea a través de una ilustración esquemática sobre una obra en específico. Su objetivo es simbolizar conceptos para un trabajo futuro.

Claroscuro

Técnica pictórica que consiste en la aplicación de luces y sombras a través de contrastes y matices en el dibujo o la pintura.

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 2015)

Color

Pigmentos que al mezclarse dan forma y volumen a la obra. Por medio del color y sus matices es posible transmitir emoción y movimiento.

Instalación

Obras de arte que, generalmente, ocupan un espacio completo de la sala o galería, y permite al espectador asumir un rol más participativo con la composición o el tema que esta plantea.

Luz

Elemento natural que convierte el paisaje en una composición espacial. Permite la visión del contorno, la textura y el color de una perspectiva, generando una atmósfera de iluminación.

Mancha

Estudio hecho sobre lienzo o tabla. A través de la exploración de colores permite la observación de los efectos de la luz.

Marinas

Género pictórico en el que se representa el mar abierto en su magnitud, tanto en tempestad como en calma.

Materialidades

Se refiere a los materiales que conforman el cuerpo y da soporte a las representaciones artísticas. Las materialidades pueden abarcar y adoptar diferentes medios de expresiones posibles, según la decisión del artista para la construcción de la temática abordada.

Paisaje

Uno de los principales géneros de la historia del arte centrado en la apreciación de la naturaleza. Hoy no solo contempla una dimensión pictórica, sino que ha sido explorado desde la fotografía, el vídeo o la performance.

Pintura histórica

Género de la pintura desarrollado durante el Renacimiento, el Neoclásico o el Romanticismo, que relata o representa hechos históricos o mitológicos. Generalmente, buscan resaltar un valor moral, subrayando un sentido pedagógico.

Royal Academy

Institución artística que busca promover el conocimiento y la práctica de las artes visuales. Su sede está en Londres y tiene la principal misión de instruir a los estudiantes en la pintura, escultura y arquitectura, así como proporcionarles un espacio de exhibición para difundir su trabajo. Muchos artistas reconocidos fueron y son parte esta academia.

Representación

Concepto que se le atribuye a la percepción ilusoria y sensorial del mundo. Consiste en plasmar una idea construida sobre algún objeto o fenómeno, esta puede ser elaborada de diversas maneras o formas que, al fin y al cabo, no constituyen la realidad misma.

Teoría del color

Conjunto de reglas teóricas que especifican como trabajar los matices, la luminosidad y la saturación de los colores en una obra.

Trazo

Delineación con que se forma el diseño o planta de cualquier cosa. El punto da inicio al trazo y la suma de puntos origina una línea.

Veladura

Técnica pictórica para generar diversos valores mediante una capa muy fina, casi transparente, de pintura.

BIBLIOGRAFÍA

BROWN, David Blayney; *Desde el taller de Turner: estudios para sus propios ojos* en Catálogo J. M. W. Turner – Acuarelas. Tate Collection (2019), Centro Cultural La Moneda, Santiago.

CAMPAÑA, Claudia; *El paisaje como género pictórico* (2003) en Cuadernos de Arte Año VIII N° 9, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Pp. 9-24.

CLARK, Kenneth; *La rebelión romántica: el arte romántico frente al clásico* (1990), Editorial Alianza, Madrid, 1990.

EISENMAN, Stephen; *Historia crítica del arte del siglo XIX* (2001), Editorial Akal, Madrid.

HONOUR, Hugh; *El romanticismo* (1981), Editorial Alianza, Madrid.

MADERUELO, Javier; *El paisaje. Génesis de un concepto* (2005), Abada Editores, Madrid.

SOLKIN, David H.; *El vendedor viajero y el hijo del granjero: El arte de J. M. W. Turner y John Constable* (2003) en Cuadernos de Arte Año VIII N° 9, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Pp. 51-77.

Links:

ROBERTS, Miquette; The Unknow Turner. Notes for teachers, Tate Britain:

<https://www.tate.org.uk/download/file/fid/6302>

<http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-78055.html>

<http://acuarelistasdechile.blogspot.com/>

www.surdoc.cl

<https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2016/01/cuaderno-fotografia.pdf>

<http://www.memoriachilena.cl/>

<http://www.bienaldeartesmediales.cl>

CRÉDITOS CENTRO CULTURAL LA MONEDA

Dirección Ejecutiva

Beatriz Bustos Oyanedel

Jefe Educación y Extensión

Sergio Trabucco Zeran

Contenidos Cuadernos Educativos

Gabriel Hoecker Gil

Asistente Contenidos

Daniela Meliang Antilef

Edición

Elisa Cárdenas Ortega

Diseño gráfico

Yvonne Trigueros Blanco

Jorge Albornoz Orengo

Exposición organizada por Centro Cultural La Moneda
en colaboración con Tate Britain.

CENTRO

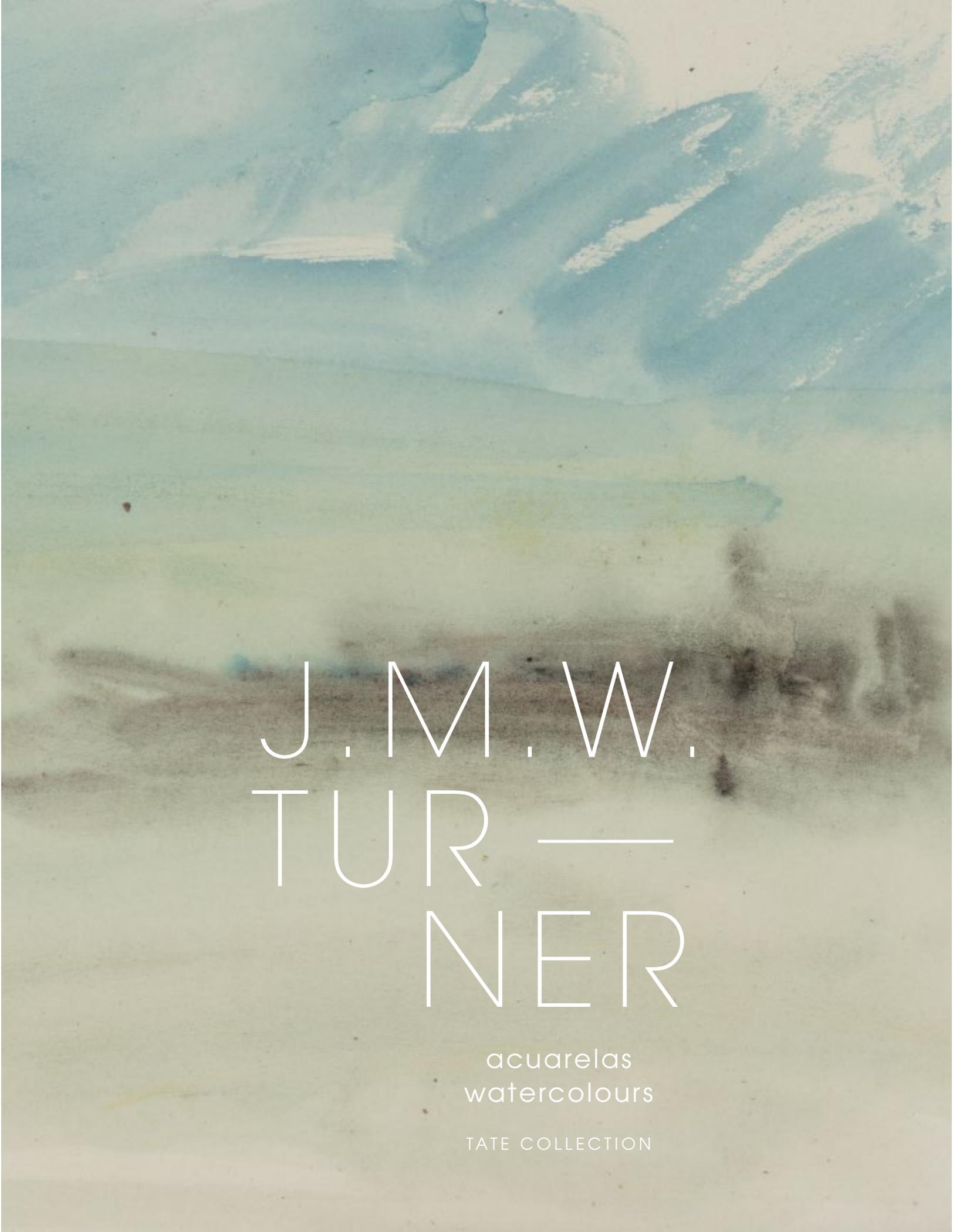
CULTURAL

LA MONEDA

**CHILE LO
HACEMOS
TODOS**

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

The background is a watercolor painting of a landscape. The top half features blue and teal washes representing mountains or hills, with some white highlights. Below this is a broad, flat area in shades of green and yellow, suggesting a field or plain. The bottom right corner has some darker, brownish washes. The overall style is soft and painterly.

J.M.W.
TUR —
NER

acuarelas
watercolours

TATE COLLECTION