

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 2 • TERCERO A SEXTO 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

NIVEL 2

LA MEMORIA DEL AGUA

TERCERO A SEXTO BÁSICO

OBJETIVOS

Las **marinas** son un género pictórico que Turner desarrolló ampliamente. Se trata de dibujos y bocetos que tienen al mar como protagonista. Estas piezas fueron capaces de representar los movimientos y los fenómenos del océano, transitando desde la más tierna calma a su lado más impetuoso. Los primeros trabajos del artista incluyen cientos de marinas, como la realizada en 1796, que representa al océano bañado por la luz de la luna, pieza que formó parte de su primera exhibición en la **Royal Academy** de Londres.

Su obsesión por el mar generó otras formas de materializar el agua, tales como glaciares, la niebla, las nubes y cualquier tipo de ambiente húmedo, incluyendo desastres naturales como tormentas o catástrofes humanas como las batallas que observó en el contexto de las Guerras Napoleónicas (1803-1815).

Así, Turner documenta atmósferas tumultuosas y cálidas, que reflejen el dramatismo de los hechos a través de un manejo distinto de la luz, implementando la técnica del **claroscuro**. Estos procesos exploratorios implicaban la salida de los artistas de sus estudios para pintar la naturaleza, protagonizando diversas

situaciones que iban desde la contemplación hasta acciones mucho más temerarias. En este sentido, el peculiar carácter visual en los cuadros de Turner presupone un espectador activo. Necesitamos experimentar con nuestra propia percepción visual, para lograr observar y apreciar sus obras.

“No lo pinté para que fuera entendido, sino porque quería mostrar cómo luce semejante espectáculo. Conseguí que los marineros me ataran al mástil para poder presenciarlo todo. Permanecí amarrado durante cuatro horas seguidas; creí que iba a morir; pero yo quería fijar su imagen en caso de sobrevivir”.

J. M. W. Turner se refiere al cuadro Tormenta de nieve, un vapor antes de entrar al puerto, exhibida en 1846.

Puedes ver la obra en el siguiente enlace de la Tate:

<https://www.tate.org.uk/art/artworks/turner-snow-storm-steam-boat-off-a-harbours-mouth-n00530>

DATO:

Uno de los más célebres pintores de marinas en Chile fue Juan Francisco González (1853-1933), quien a través de su destreza artística capturó diferentes paisajes costeros, caracterizados por una intensa gama de colores, un exquisito estudio de la luz y una pincelada expresiva que lo consolidó como uno de los pintores más importantes, en los inicios de la historia de la pintura chilena.

Puedes revisar parte de su trabajo y compartirlo con tus estudiantes en el siguiente enlace del Museo Nacional de Bellas de Artes:

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

ACTIVIDAD 1

Turner adoraba viajar por diversos lugares para pintarlos al aire libre ¡Imagina cómo hubiese disfrutado recorrer Chile! Si revisamos nuestra historia de la pintura, abundan los paisajes. Tanto pintores chilenos como extranjeros se han sentido atraídos por escenarios naturales como el altiplano, el valle central, el desierto o el Océano Pacífico.

Este inmenso mar ha sido testigo de nuestra historia y sus ecosistemas han sido el sustento de diversas comunidades indígenas costeras, pero a través del tiempo lo hemos dañado irreparablemente con toneladas de plástico. En relación a esto, se propone al docente trabajar con el paisaje sonoro acuático del país, explorando a través de los sentidos la posibilidad de descubrir y compartir nuevos lugares: desde el murmullo que emite una marejada en la Quinta Región, el ruido de un río en el Biobío al chocar con las rocas, o el eco que emiten las goteras en las Cavernas del Milodón, en la Región de Magallanes.

¿Qué recuerdos tienes con el mar?

¿Con quiénes has compartido esas historias?

¿Cuál es tu sensación cuando ves la imagen de una playa o una tormenta en el océano?

A continuación, te invitamos a un ejercicio sensorial de memoria y artes visuales, instando a los estudiantes a representar visualmente en acuarela, como Turner, diferentes sonidos asociados al agua.

Para inspirar al grupo pueden reflexionar sobre las impresiones de la siguiente obra del artista inglés:

Terreno costero, ca. 1830-1845,
JMW Turner (1775 - 1851) © Tate, London 2019

PASOS A SEGUIR:

PASO 1

Enséñale al grupo los siguientes videos con sonidos generales asociados al agua, (también puedes registrar tus propios recursos con celulares o cámaras):

Tormenta: <https://www.youtube.com/watch?v=gMPOzrRjJ6E>

Arroyo: https://www.youtube.com/watch?v=XS_5vBBMJ0Q

Playa: https://www.youtube.com/watch?v=MDdQ3_p2jgM

Gotera: <https://www.youtube.com/watch?v=m7DUm0cBsy8>

PASO 2

Solicita al curso que cierre los ojos y escuchen atentamente el sonido elegido. Luego, pueden responder las siguientes preguntas (u otras que quieran incluir) y anotarlas en una hoja a modo de bitácora.

¿Por qué escogiste ese sonido y no otro?

¿Qué recuerdos te trae?

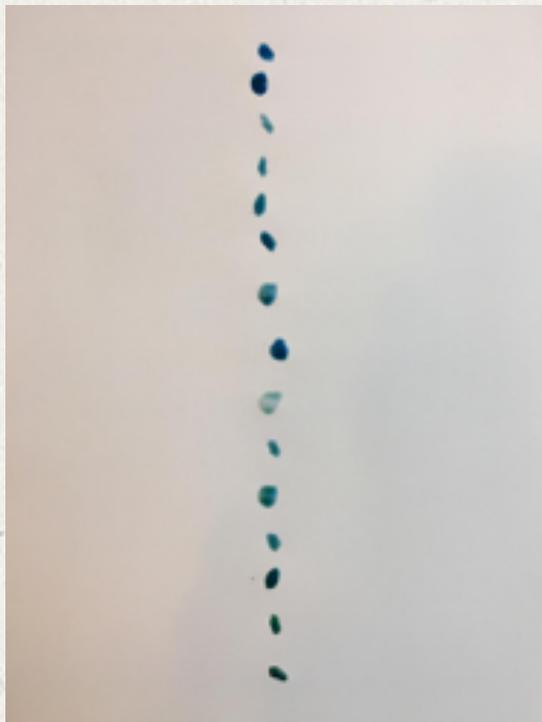
¿Tus vacaciones, una película o algo que escuchaste de tus abuelos?

PASO 3

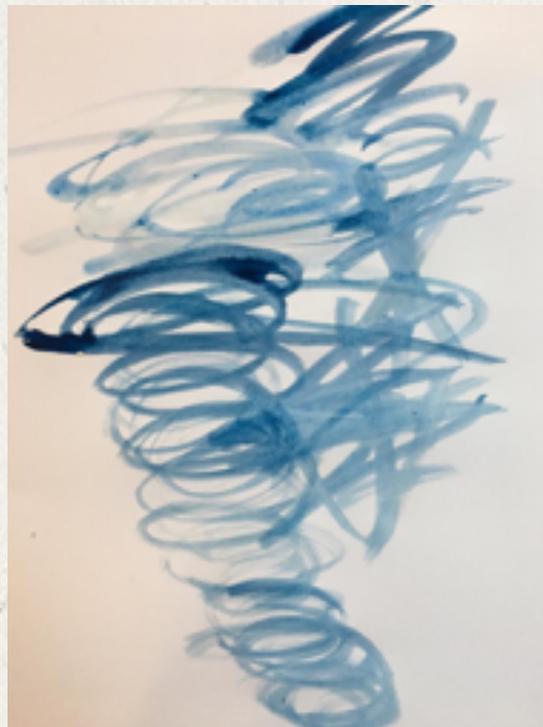
Te invitamos a pintar con acuarela cómo te imaginas ese sonido y expresarlo en una hoja de papel.

PASO 4

¡Comparte con tu curso las diferentes obras que realizaron!

Representación de gotera

Representación de tormenta

DATO:

Chile presenta una tradición acuarelista poco visibilizada, pero de extraordinario nivel. Artistas como Lea Kleiner, Verónica Quiroz, Hardy Wistuba y Rafael Guendelman han explorado este género. También lo hizo Nemesio Antúnez, cuyo centenario celebramos este 2018. Puedes conocer más del trabajo en acuarelas hecho en Chile, visitando los siguientes enlaces:

<http://acuarelistasdechile.blogspot.com/> o
www.surdoc.cl

ACTIVIDAD 2

La expedición artística que Turner realizó por Inglaterra, Italia, Francia y Suiza despertó su asombro ante una diversidad de paisajes, donde pudo a través del arte representar vívidamente la geografía de cada lugar visitado. Durante los veranos iniciaba sus expediciones, recolectando notas y bocetos que luego pintaría en invierno. Si bien estos trabajos no estaban pensados para la posteridad, hoy forman parte fundamental del “Legado Turner”, perteneciente al Estado británico.

En la siguiente actividad, sugerimos al docente pensar en la expedición artística como una herramienta pedagógica en la que, a través del registro, es posible recolectar información visual o sonora, ya sea en dibujos, fotografías o videos, que ayudarán a describir el territorio.

DATO:

La artista medial Claudia González ha orientado su trabajo hacia la relación entre arte y tecnología, principalmente con operaciones de electrónica manufacturada a través de instalaciones y

PASO 2

Los estudiantes deberán localizar un punto y registrarlo en su cuaderno, pensando en cómo el recorrido del agua carga con una memoria.

¿De dónde proviene el agua?

¿En qué estado se encuentra?

¿Cuál será su destino?

PASO 4

El docente deberá promover la discusión sobre los distintos tipos de interacciones entre lo natural y lo cultural, a través del trabajo de registro y documentación del paisaje que elaboraron los estudiantes.

PASO 3

Utilizando la técnica de la acuarela o el carboncillo, los estudiantes deberán responder visualmente a estas preguntas.

En el siguiente enlace, podrán encontrar vídeos desarrollados por la Tate que introducen al trabajo de la acuarela al estilo de Turner, creados bajo los conceptos de Línea, Tono y Color:

<https://www.youtube.com/watch?v=Wce-7Mw0mtc>

PASO 5

Finalmente, se sugiere que los estudiantes organicen una pequeña exposición, donde compartan una conversación en torno al agua y cómo hoy es uno de los recursos naturales más afectados por la acción humana.

Materiales

- Hojas blancas
- Carboncillo
- Lápices para escribir
- Aguatinta negra

Te sugerimos cerrar con este material que entrega contenidos del agua desde una mirada sustentable, elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente:

<https://www.youtube.com/watch?v=POYXq1HeFHQ>

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 practica 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.

Clarooscuro

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

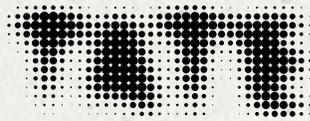
Elisa Cárdenas Ortega

Diseño gráfico

Yvonne Trigueros Blanco

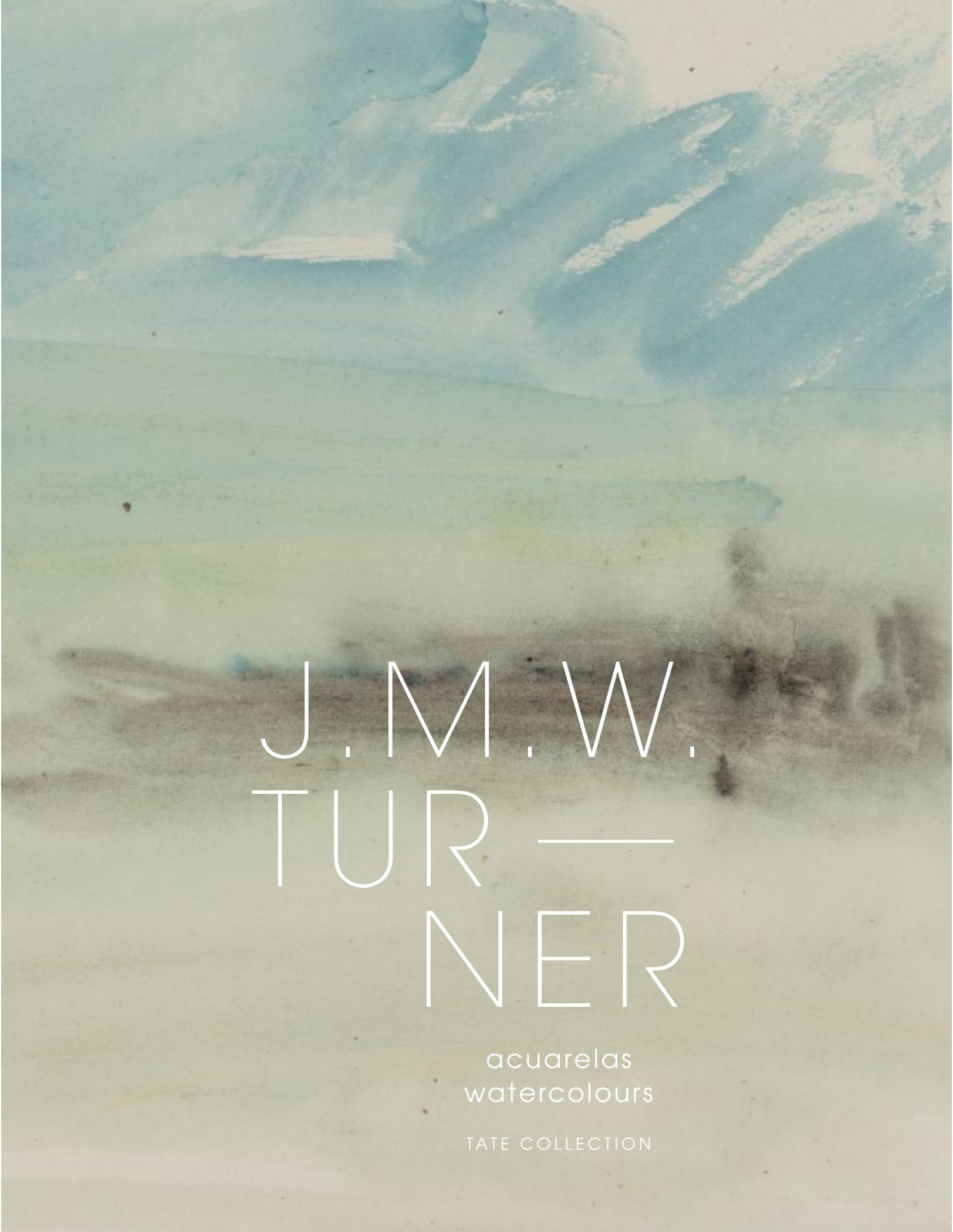
Jorge Albornoz Orengo

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

**CHILE LO
HACEMOS
TODOS**

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

A watercolor painting of a landscape. The top half shows blue mountains with white highlights, suggesting snow or light reflecting off the peaks. Below the mountains is a wide, flat green field. The bottom right corner has some darker, brownish washes, possibly representing a shadow or a different part of the landscape. The overall style is soft and painterly.

J.M.W.
TUR —
NER

acuarelas
watercolours

TATE COLLECTION