

CENTRO

CULTURAL

LA MONEDA

El centro de todos los chilenos

LA REVOLUCIÓN DE LAS FORMAS

*60 años de Arte
Abstracto en Chile*

CUADERNO DESCARGABLE

5º a 8º Educación Básica

NIVEL 3

CUADERNO DESCARGABLE

Nivel 3

5° a 8° Educación Básica

MATERIAL PARA EL/LA DOCENTE

Estimado/a Docente: el Cuaderno Educativo que le proporcionamos es un material pedagógico destinado a acercar a su curso o grupo de estudiantes a la Exposición **La revolución de las formas. 60 años de arte abstracto en Chile**, del Centro Cultural La Moneda. Le invitamos a utilizar este material para conocer, apreciar y valorar el patrimonio chileno y latinoamericano presente en esta muestra que reúne a 42 artistas y más de 200 obras. Todas ellas dan cuenta del ímpetu y la envergadura que el movimiento del arte abstracto, cinético, geométrico y concreto tuvo en Chile, y su interconexión con los acontecimientos artísticos del continente. En las Salas Andes y Pacífico, quienes visiten el Centro Cultural La Moneda, podrán apreciar pinturas, esculturas, fotografías, cartas, catálogos, textos, archivos documentales y filmaciones para aproximarse a los procesos y al pensamiento creativo de artistas chilenos y latinoamericanos que desarrollaron su trabajo a partir de la abstracción de las formas.

En este cuaderno encontrará:

- Una reseña de los contenidos de la exposición, para que usted pueda introducir a sus estudiantes en el sentido de la muestra, seleccionando los aspectos más relevantes para el nivel y la perspectiva desde la cual desee abordarla: artística, cultural, histórica, antropológica, geográfica, otras.
- Dos actividades para cada nivel, generadas a partir de la observación y análisis de las obras de algunos artistas presentes en la exposición, con sus objetivos, descripción detallada de los momentos, materiales y recursos necesarios.
- Recursos Digitales de descarga para obtener imágenes de trabajo y acceder a material bibliográfico de cada nivel.
- Glosario de términos, conceptos y definiciones que el docente necesita manejar y tener presente para abordar los contenidos y actividades.
- Los cruces de las actividades con los planes y programas del Mineduc.
- Bibliografía y referencias de sitios web de apoyo.

PRESENTANDO LA EXPOSICIÓN

:

*La revolución de las formas.
60 años de arte abstracto en Chile.*

Si hasta el siglo XIX el arte se había abocado a la representación, ya a inicios del siglo XX comienza un proceso en el cual las guerras, los avances científicos, la industria, la fotografía y el cine marcan una profunda ruptura. Surge así una nueva voluntad artística que lejos de imitar la realidad, pretende crear nuevos mundos a través de un lenguaje propio del arte, constituido por líneas, formas y colores. Todas aquellas creaciones que se enmarquen dentro de este proceso de quiebre con la Academia y que se inscriban en el contexto de la libertad creativa alcanzada desde el siglo XIX, serán denominadas a partir de entonces como Arte Moderno.

En Latinoamérica los artistas se hacen también partícipes de esta revolución artística gestada en Europa, pero esta vez se apropian de sus manifiestos y los

adaptan al contexto local, otorgándole a estos nuevos lenguajes artísticos un carácter latinoamericano y en última instancia nacional.

La Exposición ***La revolución de las formas. 60 años de arte abstracto en Chile*** del Centro Cultural La Moneda, reúne a 42 artistas y más de 200 obras, entre pinturas, esculturas, dibujos y fotografías. Todas ellas dan cuenta del ímpetu y la envergadura que el movimiento del arte abstracto, cinético, geométrico y concreto tuvo en Chile, y su interconexión con los acontecimientos artísticos del continente. Este episodio del arte chileno, bastante desconocido por el público general, se despliega enérgicamente en las grandes salas del Centro Cultural La Moneda.

Sala Andes da cuenta del inicio de este proceso de ruptura, y ubica al poeta Vicente Huidobro como un

protagonista y promotor del arte moderno en el Chile de comienzos del siglo XX, dando cuenta del primer impulso abstracto de los estudiantes de artes de la década del veinte. **Sala Pacífico** nos permite apreciar el ímpetu investigativo de los artistas abstractos, dedicados a la experimentación con formas geométricas puras y colores, al mismo tiempo que somos testigos de su vocación por integrarse a la ciudad y a la vida cotidiana de todos sus habitantes, por medio de

monumentos, murales y esculturas que se instalan en el espacio público.

La revolución de las formas. 60 años de arte abstracto en Chile, es una invitación a que todos podamos apreciar y sorprendernos con el ímpetu y el legado del movimiento moderno en Chile, permitiéndonos acceder a este verdadero proyecto reformador de vanguardia y de la relación que cada uno de nosotros tiene con el arte.

Fotografía de la artista chilena Matilde Pérez en la inauguración de la Sala Color y Vibración en el Centro Cultural La Moneda, 2011

SALA ANDES

Abstracción Emergente

Sala Andes reúne a los artistas cuyas obras conforman el primer y segundo intento de ruptura con la visualidad figurativa del arte en Chile durante la primera mitad del siglo XX. Las obras que aquí se exhiben, buscan dar a conocer, además de los procesos creativos, los archivos, las fotografías y la documentación que nos permiten contextualizar y reconstruir los acontecimientos, sus protagonistas y las principales ideas y estrategias de esta renovación que buscó establecer un lenguaje artístico universal.

Es el poeta Vicente Huidobro uno de los protagonistas del auge moderno en nuestro país, y el nexo vital de los artistas chilenos con la vanguardia parisina desde donde se alimentan e inspiran. Tal es el caso del **Grupo Montparnasse** (1923 - 1930), fundado por Luis Vargas Rosas, quién también reside en París junto a un grupo de creadores chilenos que se relacionan con artistas europeos como Pablo Picasso, Juan Gris y André Lhote. El uruguayo Joaquín Torres García por su parte, luego de una larga estadía en Europa, donde también puede alimentarse de

las corrientes modernas y vanguardistas, colabora e impulsa la creación de un movimiento abstracto con identidad latinoamericana y particularmente precolombina, dando cuenta así también de las relaciones e interacciones de los artistas chilenos, brasileros, argentinos y uruguayos por medio de un movimiento que adquiere un carácter continental.

En nuestro país, serán los jóvenes estudiantes de arte quienes primero adscriban a los postulados del arte geométrico y abstracto de vanguardia. Comenzando por el **Grupo Rectángulo** (1955-1960), liderado por Ramón Vergara Grez y luego, la refundación de esta tendencia artística a través del **Movimiento Forma y Espacio**, integrado entre otros por Gustavo Poblete, Elsa Bolívar, Carmen Piemonte y Claudio Román. Este será el segundo impulso renovador de los estudiantes de arte, el que da inicio y alimenta la llegada y desarrollo del arte abstracto, geométrico, concreto y cinético que revoluciona el panorama cultural chileno.

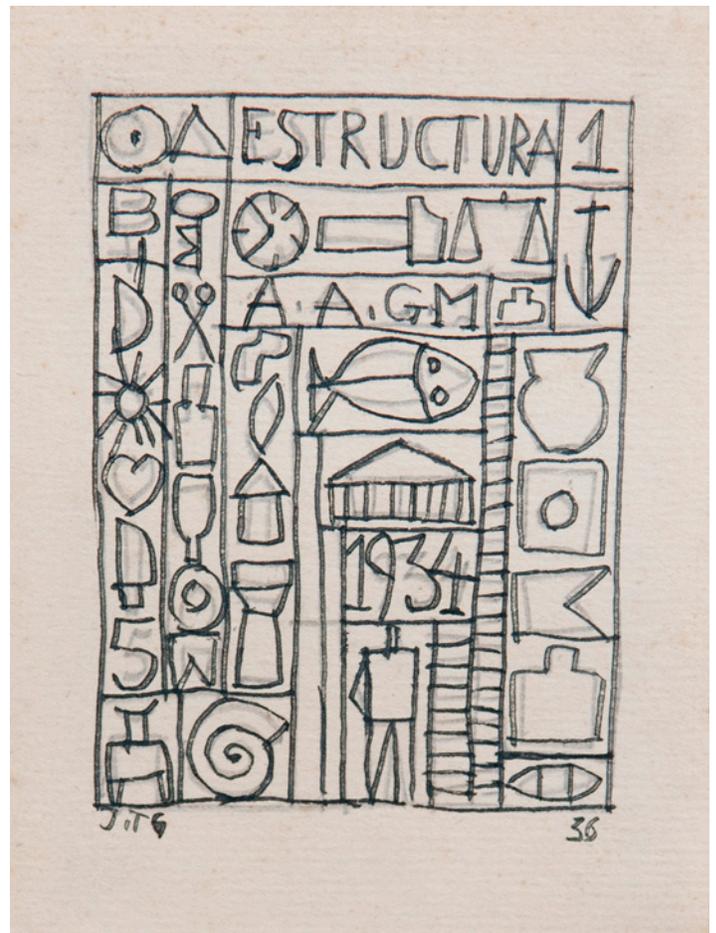

JOAQUÍN TORRES GARCÍA

Joaquín Torres García nace en Montevideo, Uruguay en 1874. El artista, desde muy joven viaja por Nueva York, Italia y París. Se radica en Europa donde se relaciona con los protagonistas de las vanguardias europeas del momento.

En 1934 Torres García regresa a Montevideo desde donde afirmará, en un gesto de liberación de los modelos estéticos europeos y norteamericanos: “No debe haber norte, para nosotros, sino por oposición a nuestro sur. Por eso ahora ponemos el mapa al revés, y entonces ya tenemos justa idea de nuestra posición, y no como quieren en el resto del mundo. La punta de América, desde ahora prolongándose, señala insistentemente el Sur, nuestro norte”.

La obra **Estructura** (1936) da cuenta de elementos clásicos de la obra de Torres García como la división del plano en compartimientos donde se ubican números, figuras y letras de gran simbolismo. Esta constelación de signos se organiza en tres planos: el plano intelectual del triángulo, el emocional donde aparece el corazón y el físico del pez. El año 1934 es el año de su regreso a Montevideo y del inicio de la **Escuela del Sur**, una escuela de arte con identidad propia americana, donde pudo difundir sus principios estéticos y filosóficos.

Estructura
 Joaquín Torres García (1874-1949)
 1936, Tinta sobre papel

LUIS VARGAS ROSAS

Luis Vargas Rosas, pintor y ex-director del Museo Nacional de Bellas Artes (1946-1970), nació en Osorno en 1897. Es reconocido como uno de los pioneros del arte abstracto chileno. Esta temprana incursión en la abstracción, se debe a su estancia en Europa, donde vivió en el mítico barrio Montparnasse de París, y a su amistad con Vicente Huidobro, lo que le permitió estar en contacto con algunos de los artistas más relevantes de las vanguardias europeas como: Pablo Picasso, Giorgio de Chirico, Amedeo Modigliani, Juan Gris, Fernard Léger y André Lhote.

A su regreso a Chile en 1923, trae consigo la primera escultura de carácter abstracto. El mismo año realiza una exposición junto a otros artistas que se radicaron en París. A los participantes de esta exposición el mismo Vargas Rosas los denominó el **Grupo Montparnasse**.

Si bien inicialmente se interesó por el cubismo, posteriormente su interés se centró en un tipo de abstracción orgánica, que tenía como base el mundo visible cuyas formas luego se iban simplificando. Esto es lo que podemos atestiguar en los dibujos preparatorios para la obra que dan cuenta del proceso de simplificación de las formas. El resultado de este proceso lo vemos en obras pictóricas como este ***El viento en la arboleda y el pájaro en el nido*** (1942).

El viento en la arboleda y el pájaro en el nido

Luis Vargas Rosas (1897-1977)

1942, Óleo sobre tela

(C) Luis Vargas Rosas

MARIO CARREÑO

Mario Carreño, artista cubano y Premio Nacional de Arte 1982, nace en La Habana el año 1913. En 1932 estudia en Madrid, lugar del cual migra cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, y que lo llevó a radicarse en México, donde tiene contacto con el Muralismo mexicano. También viaja a Estados Unidos y Chile, donde se radica en 1958 y funda junto a Nemesio Antúnez y el arquitecto Sergio Larraín la Escuela de Arte de la Universidad Católica de Chile.

Su pintura la describe como *constructivista*: “Se basa en valores puros y esenciales, libre de influencias ajenas a la propia pintura, manifestándose con una independencia comparable a aquella que goza la música. Una armonía de formas, líneas y colores, de la misma manera que la música es una armonía

de sonidos, independiente de toda imitación realista”. (Carreño, Mario. “Algunas consideraciones sobre la pintura abstracta constructiva”, *Revista de arte*, 1959-1962, N° 13-14. Universidad de Chile, p. 15.)

El **Boceto preparatorio del Colegio San Ignacio** (1960) y el *dibujo del hotel Habana Hilton* en Cuba (1956), que aquí exhibimos, dan cuenta de la meditada composición donde se establecen trazados de verticales, horizontales y diagonales, en cuyas intersecciones se producen zonas de azules, blancos y grises. Colores y formas que establecen un orden rígido.

Mario Carreño (1913 - 1999)
Boceto Colegio San Ignacio
 1960, Gouache sobre papel
 (C) Creaimagen

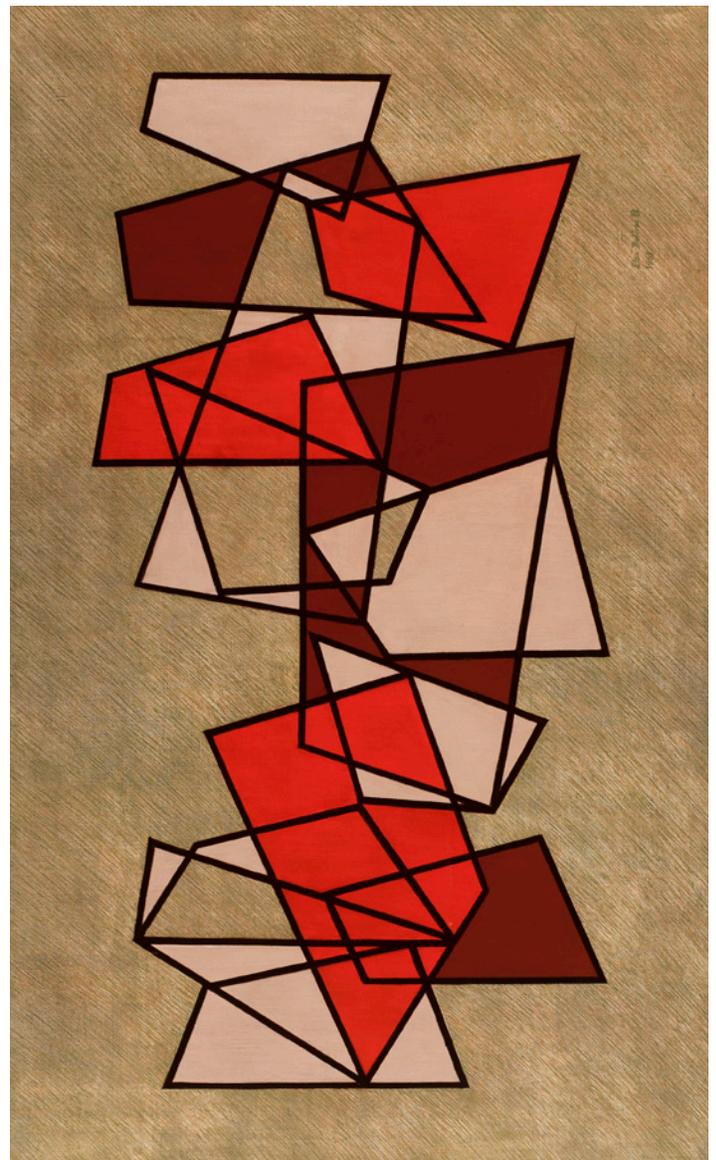
ELSA BOLÍVAR

Elsa Bolívar nace en Santiago de Chile en 1929. La artista formó parte del radical **Grupo Rectángulo**, agrupación liderada por Ramón Vergara Grez quienes abogaban por un arte construido a partir de líneas, formas puras y planos de color.

En el proceso creativo de Elsa Bolívar podemos distinguir los trazados y la métrica cuidadosa de cada composición. Reconocemos esta construcción espacial dinámica, dada por trazados verticales y horizontales atravesados por diagonales al interior de la regularidad de la tela, sin tocar los bordes.

Aunque los planteamientos de Rectángulo no pretendían imitar a aquellos (los cubistas), reclamaban para la obra pictórica el retorno a los valores del intelecto a través del uso de los elementos estructurales del cuadro [...] Su principal planteamiento, devolver a la obra plástica su rigor conceptual y técnico, se esgrimió como arma de batalla. Una declaración de guerra a la pintura sensualista, de factura descuidada y méritos basados sólo en la finura del matiz o la calidez de la materia, convirtió a los miembros de “rectángulo” en sostenedores de una postura tanto ética como estética. (Bolívar, Elsa. *Origen y desarrollo de una labor creadora*, Tesis sin publicar, Universidad de Chile, 1979, Archivo de la Artista, p. 8 y 9).

Esquema sin objeto
Elsa Bolívar
1961, Óleo sobre tela
(C) Elsa Bolívar

RAMÓN VERGARA GREZ

Ramón Vergara Grez nace en Mejillones en 1923 y egresa de la Escuela de Bellas Artes en 1946. Viaja a Brasil e Italia becado y recibe la influencia de la escuela geométrica de Mondrian y Paul Klee. A inicios de la década de los 50 inicia su búsqueda de nuevos lenguajes para el arte chileno junto al **Grupo de los Cinco**. Profundiza el camino del arte no figurativo desde el **Grupo Rectángulo** que funda en 1955 y donde la síntesis, el plano y la geometría son centrales. Este grupo luego se transformaría en el movimiento **Forma y Espacio** a partir de 1962.

La revisión temprana de la obra de Piet Mondrian, Kandinsky y posteriormente de Joaquín Torres García, provocaron en Vergara Grez un estado permanente de alerta respecto al desarrollo de una abstracción geométrica.

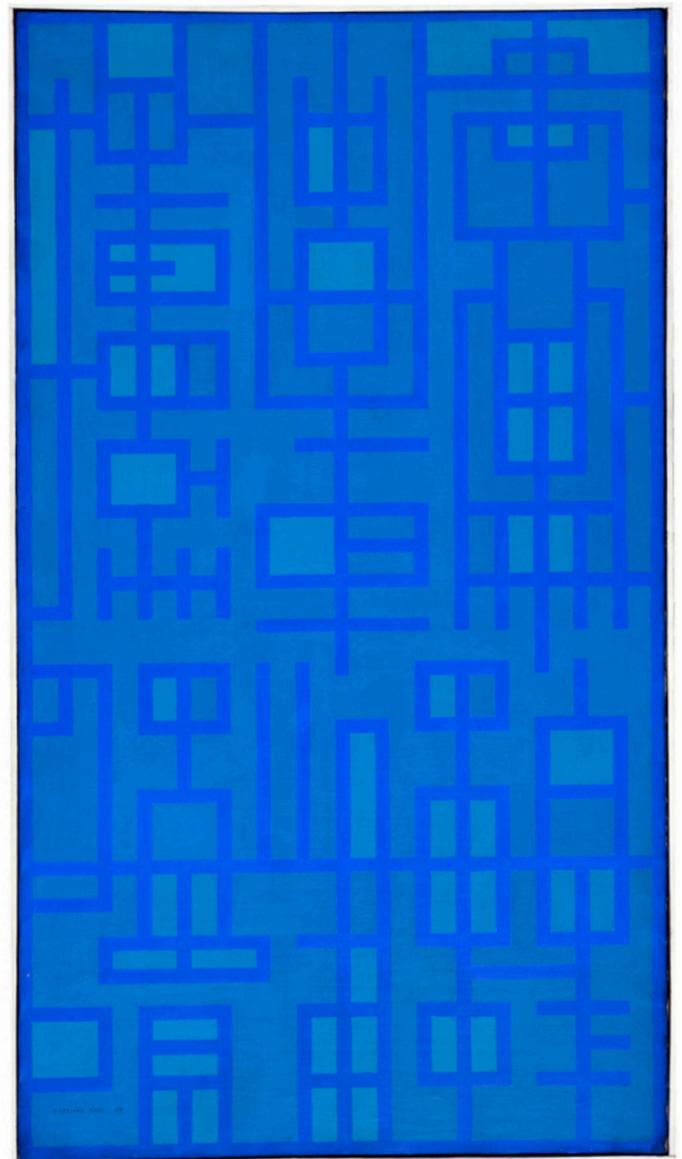
La serie de **“cartas”** que aquí se exhiben dan cuenta de un mensaje tan estético como metafísico que se desea difundir. Es desde esta metafísica y su proyección en el tiempo, que se comprende verdaderamente la obra de Vergara Grez: “En el porvenir, la realización de la plástica pura en la realidad palpable reemplazará a la obra de arte. Pero, para realizar esto, será necesario que nos orientemos en la dirección de una concepción universalista de la vida y que nos liberemos de la presión de la naturaleza. No tendremos, entonces, necesidad de pinturas y esculturas, porque viviremos en medio del arte realizado”. (Vergara Grez, Ramón, *Una sostenida posición estética*, Muestra del Movimiento Forma y Espacio, Museo de Arte Contemporáneo, del 17 de agosto al 12 de septiembre de 1965).

Lo que no dije en carta abierta a Europa

Ramón Vergara Grez (1923 - 2012)

1959, Óleo sobre tela

(C) Ramón Vergara Grez

SALA PACÍFICO

:

Integración de las Artes

Los efectos del segundo momento de la abstracción y geometría en el arte chileno se hacen presentes en **Sala Pacífico**, abarcando desde la década de los sesenta y hasta obras realizadas en los últimos años. La selección exhibida refleja la relación del movimiento abstracto, geométrico y constructivo con el espacio público y sus habitantes.

El catálogo de la exposición de 1962, que acompañó al Movimiento Forma y Espacio, derivado del Grupo Rectángulo, declaró que “el arte debe contribuir al desarrollo espiritual de la nueva sociedad...” revelando así la visión de quienes deseaban transformar el mundo por medio de su creación artística. Para ello, debieron generar un arte funcional, que pudiese relacionarse con la vida cotidiana. Es así como la noción de arte se amplía a través de la integración de diversas disciplinas como la arquitectura y la música, entre otras. Murales y esculturas se apropian de la ciudad y sus más diversos espacios, desde estaciones de metro, centros comerciales, hasta un paso bajo nivel, llenando de color, formas y movimiento los espacios

públicos. Los artistas persisten en su relación con la vida, acercando su obra por medio de ferias, manifestos, exposiciones y hasta programas de televisión donde explican sus creaciones de arte abstracto, geométrico, concreto y cinético, haciéndolas accesibles para todos.

Hacia fines de la década de los ochenta, los eventos históricos, los cambios sociales y de gusto, ponen a prueba el ímpetu inicial de los artistas abstractos y geométricos que terminan por disolverse como agrupación. La persistencia del trabajo de algunos de ellos, quienes continúan hasta hoy en su experimentación y que han mantenido su adscripción a la geometría y abstracción, es testimonio tanto del ímpetu inicial, y más aún de la integridad del movimiento y de su renovada vigencia en la sociedad actual.

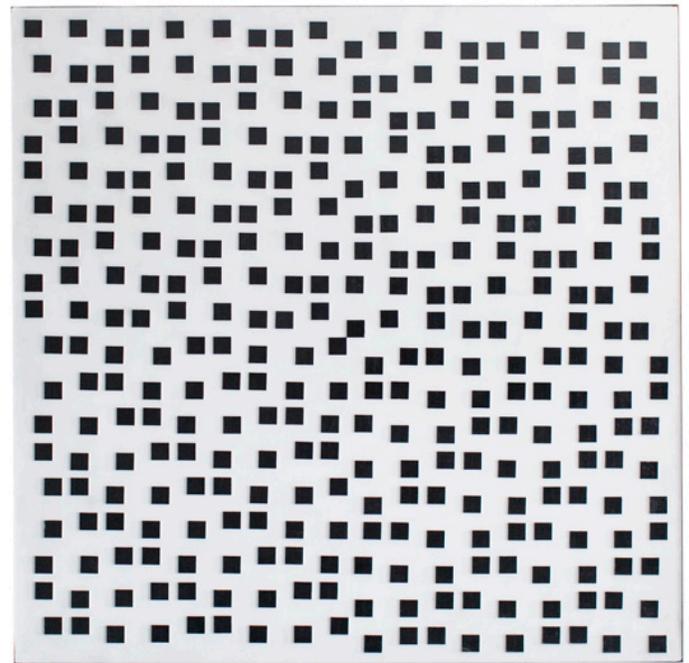
MATILDE PÉREZ

La artista Matilde Pérez (1920-2014), es considerada como una precursora en América Latina del arte cinético que incorpora el movimiento ya sea por medios mecánicos, o bien la sensación de movimiento mediante recursos ópticos. Una estadía en París marcó su carrera al estar en contacto con artistas como Víctor Vasarely y el argentino Julio Le Parc.

Matilde Pérez se mantuvo fiel a la investigación óptica y cinética experimentando constantemente y logró su mayor impacto hacia los años 70 y 80 tras realizar obras monumentales para el espacio público.

Construcción Maderas N°1 fue realizada a partir de trozos de madera negra sobre fondo blanco que han sido organizados para producir un efecto de dinamismo visual desde la estructura de un espiral que sólo se advierte tras observar detenidamente la obra. Requiere fijar la mirada de frente para apreciar sus efectos, si bien funciona como un sobre relieve.

“Si nos adecuamos a los tiempos que corren, tenemos que realizar obras multiplicables y dinámicas, empleando toda clase de materiales y mecanismos de producción: la electrónica, la computación, los videos, que son los soportes para la intervención del espacio y el tiempo. Con esto lograremos una dinámica activa, como el universo en continuo movimiento y expansión”. (Pérez, Matilde. *Fragmento del Discurso Premio Amanda Labarca*, Universidad de Chile, 1997. Archivo Matilde Pérez).

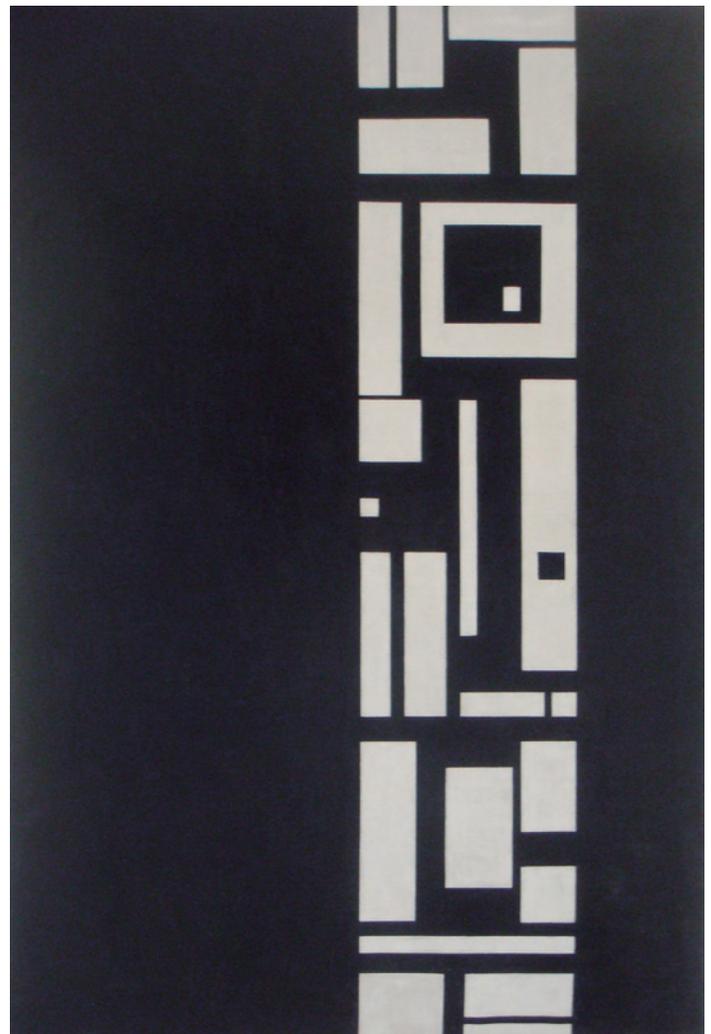

Construcción Maderas N°1
Matilde Pérez (1916 - 2014)
1961, Collage sobre madera pintado en óleo
(C) Creaimagen

GUSTAVO POBLETE

Gustavo Poblete es otro de los integrantes fundacionales de **Rectángulo** y **Forma y Espacio**. Su trabajo se caracteriza por ir del plano al espacio. De ahí que sea necesario apreciar en general las pinturas y luego los volúmenes laterales, estructuras volumétricas que reproducen el efecto del cuadro. Sus pinturas fueron progresivamente poniendo más en duda su formato ortogonal, y por lo tanto la ficción de que el mundo acontece al interior de la tela. La progresiva negación de su visualidad, y toda elución de referencias, hace que llegue a desarrollar a mediados de los 60, una serie de pinturas que titula **Serie Negra**.

El artista aclara: “Yo no me considero un constructivista. Para mí, el constructivismo es una variante dentro del amplio espectro del arte constructivo. En cambio si hablamos del Constructivo, estamos hablando de una forma de expresión del hombre, que sería opuesta y paralela al orgánico y que se expresa a través de formas universales y concretas, como son los elementos geométricos. Cuando hablo del geometrismo, que sería otra faceta del arte constructivo, me estoy refiriendo a las obras basadas en la geometrización de elementos conocidos, por ejemplo la estilización geométrica de un paisaje, de una casa, de una figura humana o de un hecho imaginado (...) En mis cuadros de la década de los 50 hay cierta estilización geométrica, además una visión un tanto “torresgarciesca” como en la familia (1956). Hasta ese período me acerco a un geometrismo”. (Archivo Fundación Gustavo Poblete).

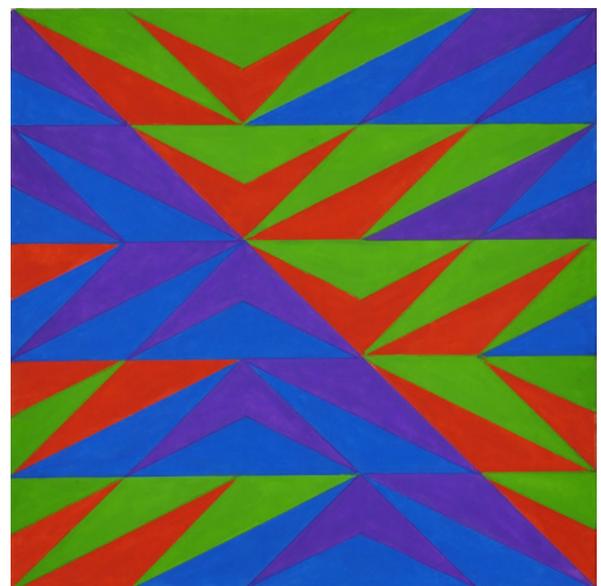
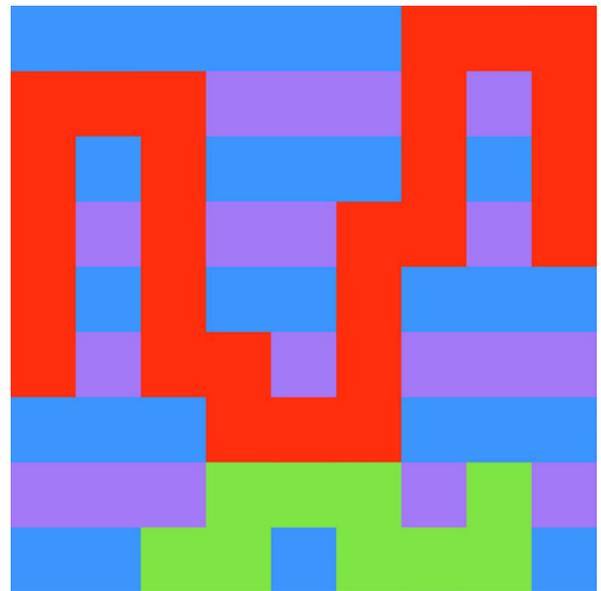
Serie negra N°6
Gustavo Poblete (1915 - 2005)
1965, Óleo sobre tela
(C) Creaimagen

CORNELIA VARGAS

Cornelia Vargas actualmente vive y trabaja en Valparaíso. La artista, nacida en Alemania en 1933 como Cornelia Koch, ingresa a la Escuela Superior de Diseño de Ulm, que en ese momento determinaba las pautas del diseño en el mundo. Allí, se formó en el ámbito de la información convertida en investigación matemática y en sistemas de representación. En la Escuela de Ulm conoce al arquitecto chileno Eduardo Vargas, se casan y a partir de 1960 se radican en Valparaíso. Desde entonces ha desarrollado su obra basada en los principios del arte concreto y de su maestro Max Bill, en la búsqueda de una pintura con argumento, y basada en un sistema racional.

Este sistema se funda en el estudio de la matemática y la geometría, que aplica en sus obras a través de sistemas numéricos que organiza a través del “cuadrado mágico”, que es un cuadrado dividido en nueve partes. Estas partes, son asumidas como unidades independientes que van organizándose en cada diseño. Los colores se organizan de manera progresiva, y al interactuar unos con otros, se provoca un efecto dinámico y de tensión visual. Cada obra da cuenta de las posibilidades de composición que se generan a partir de este sistema del “cuadrado mágico”.

2 Pinturas de Serie 12 Variaciones
Cornelia Vargas
2015, *Témpera sobre papel*
(C) Cornelia Vargas

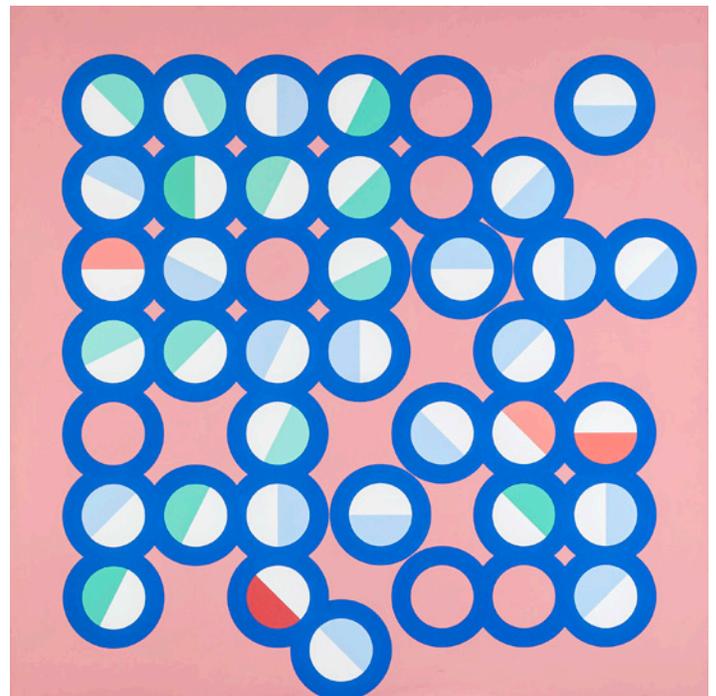

JAMES SMITH RODRÍGUEZ

James Smith Rodríguez (1924-2012), nació en Mejillones, Antofagasta. Estudió en la Escuela de Bellas Artes desde 1948 a 1951 y ejerció como pintor y diseñador. En el año 1960 obtuvo un premio en la Bienal de París, siendo becado por la Universidad de Chile para permanecer por seis meses en Europa, entre España, Inglaterra y especialmente en Francia.

Entre 1970 y 1976 dejó de pintar para dedicarse al nuevo escenario político que vivía el país. Dada su militancia y visión artística, formó parte del equipo directivo de Quimantú, el sello editorial de la Unidad Popular que pretendía poner el libro al alcance del pueblo chileno, entre 1970 y 1973. Posteriormente partió al exilio a Holanda, donde se radicó y logró ser reconocido en el circuito del arte hasta sus últimos días.

Su pintura es un esfuerzo por persistir en la geometría, desde una perspectiva en donde el territorio, el paisaje y la representación simbólica resultan irrelevantes. En esta pintura sin título de 1984 podemos ver que la organización de los planos de color y las formas circulares provocan un efecto dinámico, donde las formas parecen desplazarse al interior de un espacio que desafía lo bidimensional.

Sin título
James Smith Rodríguez (1924-2012)
1984, Acrílico sobre tela
(C) James Smith Rodríguez

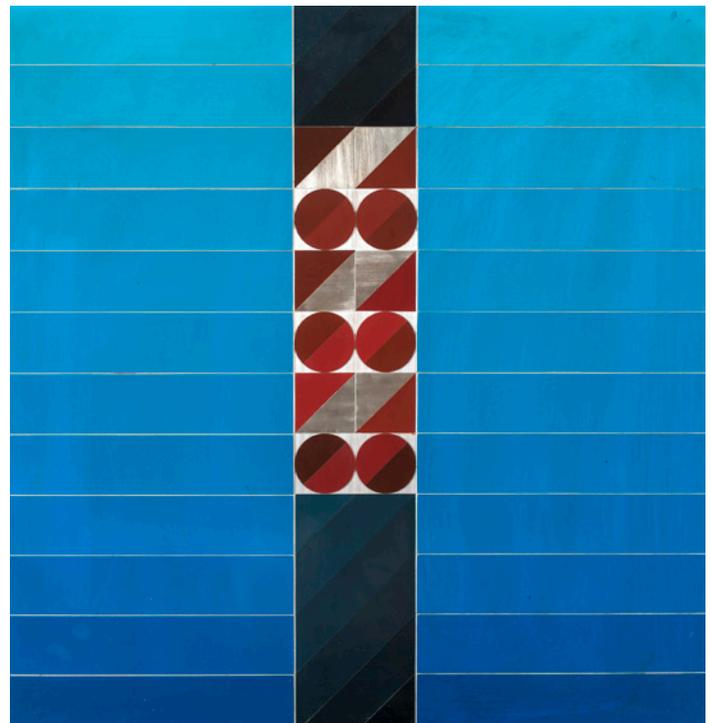
CARLOS ORTÚZAR

El pintor y escultor, Carlos Ortúzar, fue académico y un activo artista entre los años 60 y 70. La beca que obtuvo para el *Pratt Art Grafical Center* entre 1965 y 1966 le permitió innovar visual y tecnológicamente y avanzó hacia la experimentación de superficies brillantes, opacas, de plástico o metal, de tal modo de componer “pinturas sin pintura”.

Ortúzar realizó monumentos, entre ellos la emblemática escultura de la UNCTAD III y el Monumento a Schneider. Su carrera en Chile se interrumpió tras partir al exilio en 1976.

El artista recuerda la obra de la UNCTAD: “Esta escultura, de 3.5 metros de diámetro de color azul, forzaba al espectador a circular en torno a los dos círculos, reforzando la planificación del espacio, el cual estaba limitado por un círculo.” (Galaz, Gaspar; Ivelic, Milan. “Carlos Ortúzar”, *Revista Auca*, Agosto de 1985, N° 4. p. 10-12).

En *Pintura N° 9* de 1974-76, vemos el trabajo con círculos en el centro de la composición. Las texturas y brillos del metal contrastan por efectos de superficie y temperatura de color. Los círculos son rojos, y las franjas laterales son de color azul, por efecto de la melanina pegada en franjas, que a su vez provocan un ritmo dinámico entre las verticales y horizontales.

Pintura N° 9
Carlos Ortúzar (1935 - 1985)
 1974, Madera y aluminio
 (C) Carlos Ortúzar

ACTIVIDAD 1

Nivel 3

5° a 8° Educación Básica

“DESCUBRIENDO A RAMÓN VERGARA GREZ” EL ARTE ABSTRACTO EN CHILE.

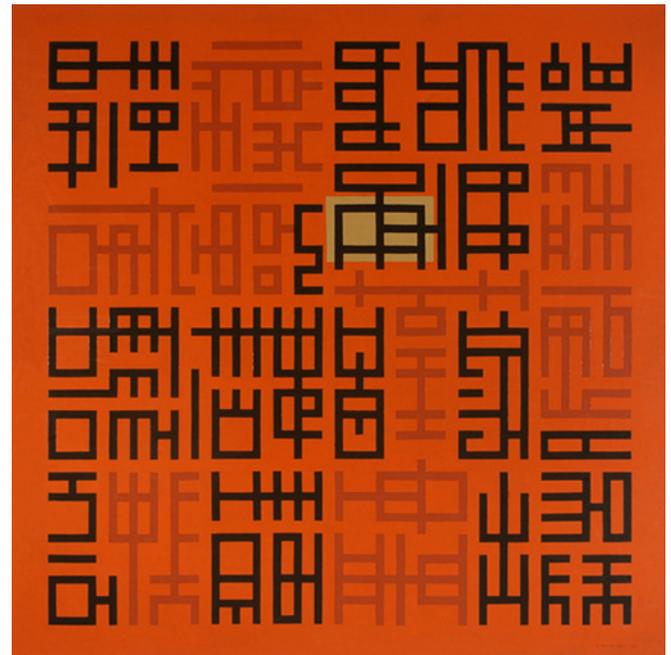
Objetivos

- *Conocer las diferencias entre arte figurativo y arte no figurativo.*
- *Conocer la contribución del artista Ramón Vergara Grez al arte chileno.*
- *Desarrollar un trabajo creativo y expresivo basado en las pinturas de Ramón Vergara Grez.*
- *Promover un espíritu respetuoso y colaborativo dentro de la sala de clases.*
- *Expresar emociones e ideas con un trabajo creativo.*

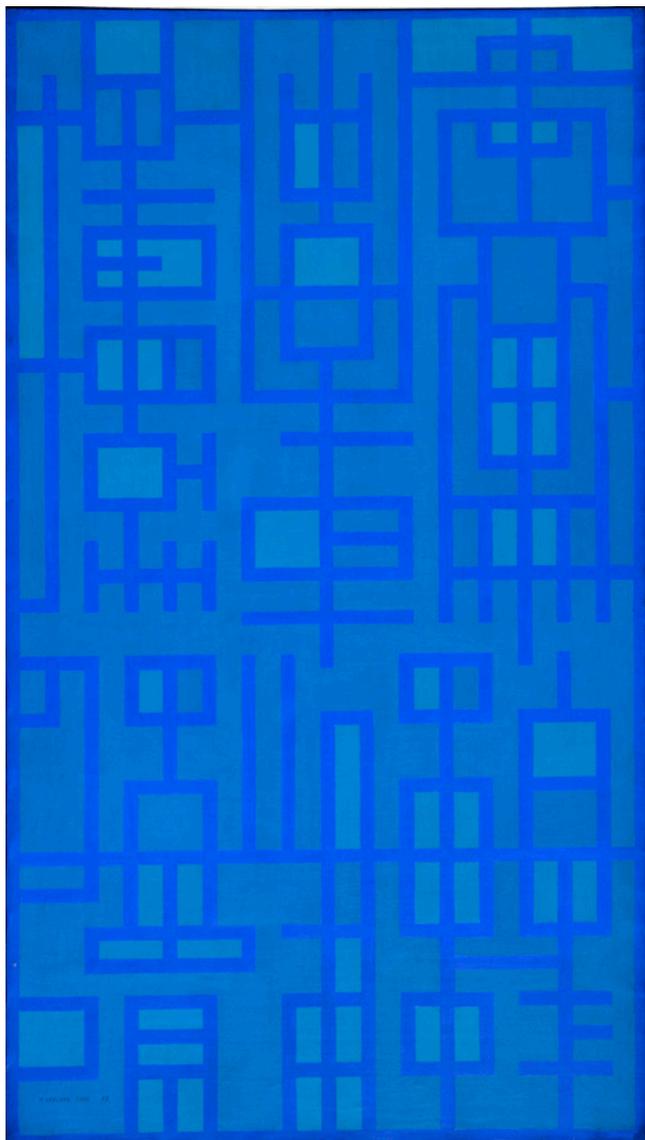
Obras utilizadas

(ver Recursos digitales de descarga)

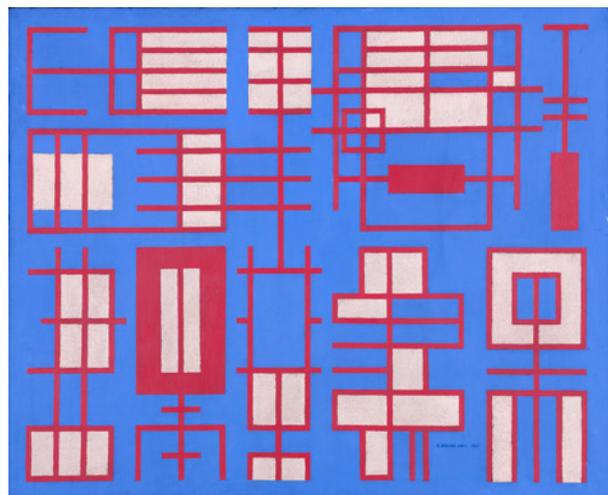
Las siguientes 4 obras están presentes en la Muestra **La revolución de las formas. 60 años de arte abstracto en Chile.**

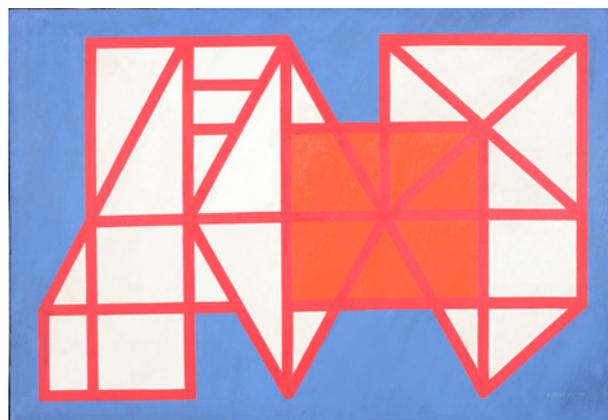
Carta abierta a Europa
Ramón Vergara Grez (1923 - 2012)
1958, Óleo sobre tela
(C) Ramón Vergara Grez

Lo que no dije en carta abierta a Europa
Ramón Vergara Grez (1923 - 2012)
 1959, Óleo sobre tela
 (C) Ramón Vergara Grez

Carta al Sol
Ramón Vergara Grez (1923 - 2012)
 1960, Óleo sobre tela
 (C) Ramón Vergara Grez

Carta Sin Palabras
Ramón Vergara Grez (1923 - 2012)
 1962, Óleo sobre tela
 (C) Ramón Vergara Grez

Contenidos asociados a la vida y obra de Ramón Vergara Grez

Estos contenidos deberán ser adaptados por el/la docente, según los cursos correspondientes, modificando el lenguaje o extensión de ellos:

Ramón Vergara Grez nace en Mejillones en 1923 y egresa de la Escuela de Bellas Artes en 1946. Viaja a Brasil e Italia becado y recibe la influencia de la es-

cuela geométrica de Mondrian y Paul Klee. Este artista chileno fue sin duda el motor y generador de un movimiento moderno en Chile que tuvo dos etapas: el **Grupo Rectángulo** que funda en 1955 y donde la síntesis, el plano y la geometría son centrales y luego el **Movimiento Forma y Espacio** a partir de 1962.

La revisión temprana de la obra de Piet Mondrian,

Kandinsky y posteriormente de Joaquín Torres García, provocaron en Vergara Grez un estado permanente de alerta respecto al desarrollo de una abstracción geométrica.

La serie de “**cartas**” que aquí se exhiben dan cuenta de un mensaje tan estético como metafísico que se desea difundir. Es desde esta metafísica y su proyección en el tiempo, que se comprende verdaderamente la obra de Vergara Grez, quién declaró: “**En el porvenir, la realización de la plástica pura en la realidad palpable reemplazará a la obra de arte. Pero, para realizar esto, será necesario que nos orientemos en la dirección de una concepción universalista de la vida y que nos liberemos de la presión de la naturaleza. No tendremos, entonces, necesidad de pinturas y esculturas, porque viviremos en medio del arte realizado**”. (Vergara Grez, Ramón, Una sostenida posición estética, Muestra del Movimiento Forma y Espacio, Museo de Arte Contemporáneo, del 17 de agosto al 12 de septiembre de 1965).

/.../ Riguroso y de carácter fuerte, algunos dicen que mal genio, Vergara Grez cambió el eje de la pintura chilena cuando en los años 50 escribió el primer manifiesto sobre abstracción geométrica y formó el Grupo Rectángulo como respuesta a la tradición del realismo en la pintura. “Fue el primero que generó un programa de trabajo que vinculó no sólo a artistas, sino también a músicos y arquitectos. Ha sido el único movimiento en Chile conducido de manera consciente por los artistas”, explica Francisco Brugnoli, director del Museo de Arte Contemporáneo. /.../ Para Ramón Castillo, curador y director de la Escuela de Arte de la U. Diego Portales, Vergara Grez abrió espacios en Chile a la abstracción geométrica que se daba en toda Latinoamérica. “Acuño la expresión Geometría Andina, como cruce entre la abstracción y la recuperación de la cultura precolombina y el paisaje americano, explica. (Diario La Tercera, Nota sobre Ramón Vergara Grez, junio del 2012).

Momentos

Inicio

El/la docente iniciará la clase explicando que la actividad que van a desarrollar a continuación está asociada a la exposición **La revolución de las formas. 60 años de arte abstracto en Chile**, exhibida en el Centro Cultural La Moneda.

Comentará al curso que la exposición del Centro Cultural La Moneda presenta en sus dos Salas Andes y Pacífico, pinturas, esculturas, fotografías, cartas, catálogos, textos, archivos documentales y filmaciones para aproximarse a los procesos y al pensamiento creativo de artistas chilenos y latinoamericanos que desarrollaron su trabajo a partir de la abstracción de las formas. Contará que en 1955 nació en Chile el **Grupo Rectángulo**, fundado por el pintor Ramón Vergara Grez. Este fue un colectivo de arte no figurativo, formado por varios artistas, hombres y mujeres, que experimentaron en torno a la idea de realizar obras donde se dejaba de lado la forma tradicional de representar la realidad, parecida a la fotografía, y cobraban protagonismo la síntesis, el plano y las formas geométricas. Posteriormente **Rectángulo** dio lugar al movimiento **Forma y Espacio** en 1962.

Preguntará al curso: **¿Sabén lo que significa arte abstracto?** Esperar las posibles respuestas y definir la palabra **abstracción** como una de las capacidades más importantes de los seres humanos que nos permite pensar en cosas solo con el cerebro, sin necesidad de tenerlas delante. Gracias a esta capacidad somos capaces de adquirir el lenguaje, hacer operaciones matemáticas y resolver problemas, entre muchas otras cosas.

Preguntará a los/las estudiantes: **¿Les gusta/gustaba cuando les leen/leían un cuento? ¿Qué capacidad usamos nosotros cuándo alguien nos lee un cuento?** La respuesta esperada es la referencia **al uso de la imaginación** para seguir la narración de un cuento. Explicar que al imaginar los personajes, objetos, lugares y situaciones dentro de un cuento, se realiza el **proceso de la abstracción** en el cerebro de cada uno de nosotros.

El/la docente comentará al curso que en el proceso de creación de las artes visuales también se utiliza la **abstracción**, y por eso existen o existieron artistas que se dedican o dedicaron al **arte abstracto o arte**

no figurativo, llamado de esa forma para diferenciarlo del **arte figurativo**. Decirles que para entender la diferencia entre arte figurativo y arte no figurativo o arte abstracto, verán las siguientes pinturas, (ver recursos digitales, **Lámina 1**):

Comentará a los/las estudiantes que estas 2 pinturas pertenecen al pintor ruso **Vasili Kandinsky**. Preguntar: **¿Qué vemos en la pintura de la izquierda?** La respuesta esperada es la referencia a un paisaje y una descripción de los elementos que allí aparecen. Indicar el título: **“Ciudad Vieja”**, pintada en el año 1902 y explicar que esta obra pertenece al arte figurativo pues los elementos allí dispuestos son fácilmente reconocibles para el espectador.

Preguntará: **¿Qué vemos en la pintura de la derecha?** La respuesta esperada es que los/las estudiantes mencionen las manchas, colores, líneas, etc. Indicar que la segunda pintura se llama **“Composición 5”**, es del año 1911 y que tenga este nombre remarca que el tema de esta pintura no es un paisaje reconocible como la otra, sino que los elementos visuales que la componen: líneas, formas y colores. Todos estos elementos son propios del arte abstracto, categoría a la que pertenece esta pintura.

*El/la docente dirá al curso que **Kandinsky** es considerado el creador del **arte abstracto**. Comentar que en su primera pintura se aprecia un paisaje con casas, arboles, una mujer, etc., todos estos elementos fácilmente reconocibles al mirarlos y que forman parte del **arte figurativo**. Pero Kandinsky, en 1910, se interesó por un arte **“no figurativo”** en donde sus pinturas tendrían como único tema, el color y la línea, sin referencias del mundo exterior, de la realidad que nos rodea. Y así se aprecia en la segunda pintura en donde tratamos de descubrir formas, pero no reconocemos objetos o referencias del mundo real, como en el paisaje.*

*Explicará que **Kandinsky** quiso que en sus pinturas se pudiera apreciar la riqueza cromática y la simplificación de las formas, por eso usó manchas de diversos colores, en diferentes gamas, dibujando libremente sobre la tela, sin ajustarse a la realidad.*

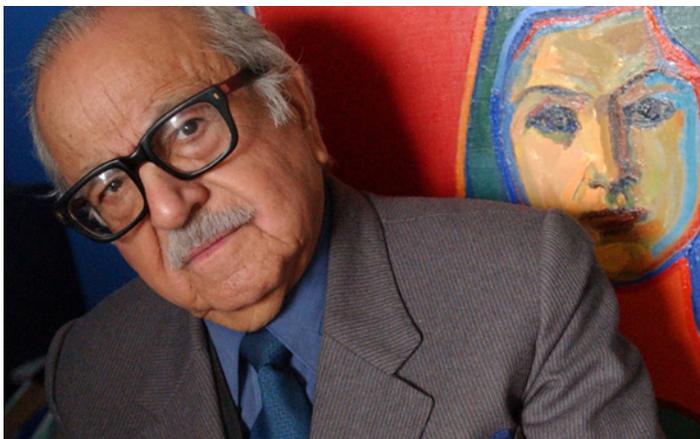
<https://humphries346.files.wordpress.com/2015/11/vecchia-citt-c3a0-2-kandinsky.jpg>

<https://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/kandinsky/kandinsky.comp-5.jpg>

Desarrollo

El/la docente relatará al curso que en Chile también existieron artistas que se dedicaron al arte abstracto y que conocerán a un destacado pintor que desarrolló un largo trabajo en la creación y difusión de este tipo de arte, llamado **Ramón Vergara Grez**.

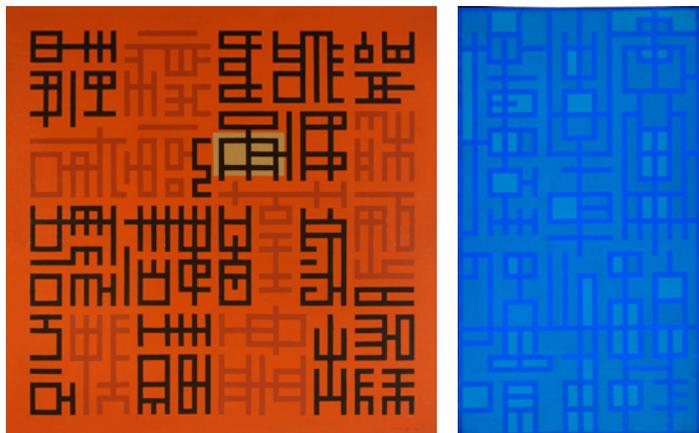
Mostrarles la siguiente fotografía, disponible en el link indicado en la parte inferior.

<https://goo.gl/1UbwHL>

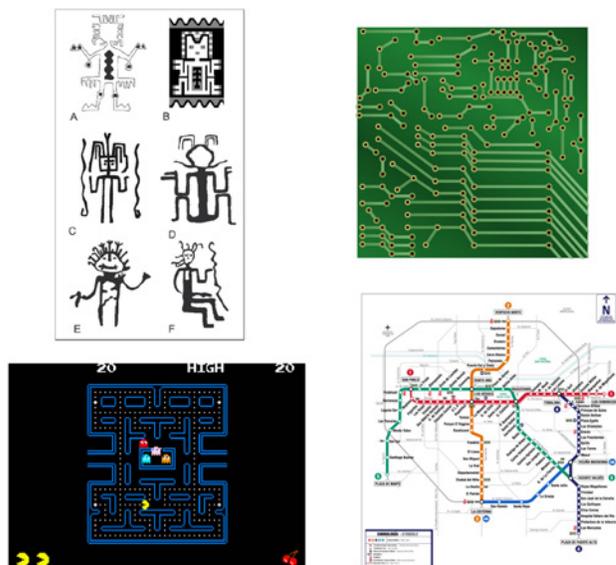
Explicará que él forma parte de los/las artistas que exponen sus obras en la muestra **La revolución de las formas. 60 años de arte abstracto en Chile**, del Centro Cultural La Moneda. Ramón Vergara Grez estudió en la Escuela de Bellas Artes de Santiago de Chile y posteriormente, en Europa, recibió la influencia de la escuela de arte abstracto y geométrico de los destacados artistas Piet Mondrian y Paul Klee. Comentar al curso que Vergara Grez fue el principal impulsor de un movimiento moderno en el arte chileno que tuvo dos etapas: el **Grupo Rectángulo** que fundó en 1955, donde la síntesis, el plano y la geometría son centrales y luego el **Movimiento Forma y Espacio** a partir de 1962.

El/la docente mostrará la **Lámina 2**, disponible en los recursos digitales de descarga:

Preguntará a los/las estudiantes: **¿Estas pinturas pertenecen al arte figurativo o al arte abstracto? ¿Podemos observar formas reconocibles en estas obras de Ramón Vergara Grez?** Dar el espacio de tiempo suficiente para la libre opinión de ellos y ellas. Las respuestas a la segunda pregunta pueden referir a la presencia de líneas rectas y horizontales, a los cuadrados y rectángulos distribuidos en ambas composiciones, a la forma tipo laberinto o camino o tal vez el trazado de un video-juego.

Mostrará la siguiente imagen que puede coincidir con las posibles referencias visuales descritas por los/las estudiantes (ver recursos digitales de descarga, **Lámina 3**):

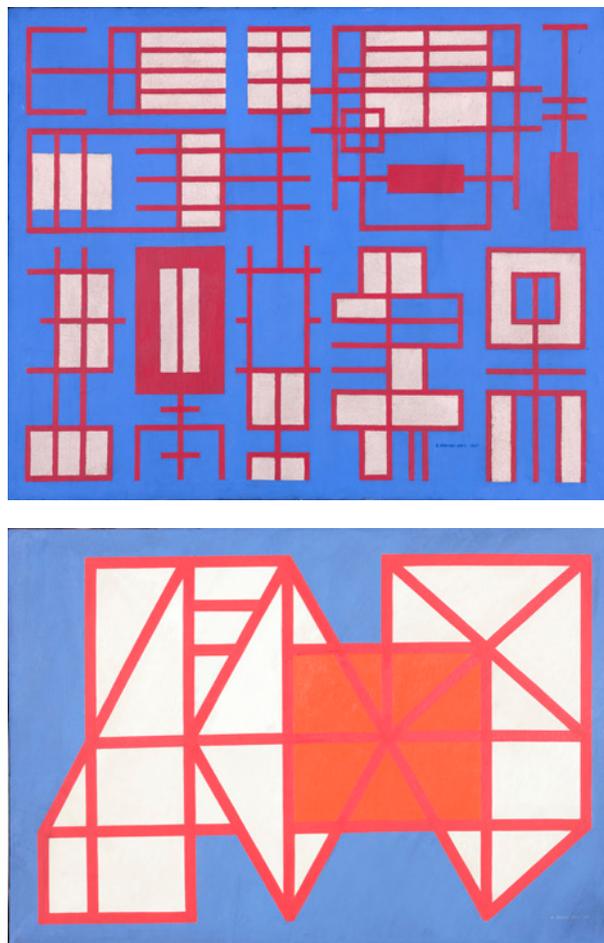
Preguntará al curso: **¿Podríamos relacionar las pinturas vistas anteriormente con alguna de estas imágenes?** Dar tiempo para los comentarios y explicar que es posible descubrir las referencias visuales en una pintura abstracta, a modo de juego o desafío para el espectador que observa una obra de este tipo, aunque sin olvidar, según lo conversado anteriormente sobre el trabajo de Kandinski, que el arte abstracto se organiza a partir del uso de las líneas, las formas y el color, distribuidos sobre la superficie de una tela, papel o mural.

Señalará al curso la imagen del juego de Pac-Man y decir que este se creó en 1980; en cambio Ramón Vergara Grez realizó sus pinturas en los años 1958 y 1959 y forman parte de una serie llamada “Cartas”. Explicar que una serie es un conjunto de obras de un artista que tienen una temática común. Indicar que la pintura de color anaranjado se llama **“Carta abierta a Europa”** y la otra, **“Lo que no dije en la carta abierta a Europa”**.

Posteriormente, el/la docente indicará al curso la imagen de los motivos rupestres, ubicada sobre la del Pac-Man. Preguntar: **¿Encuentran alguna relación entre estos motivos rupestres que pertenecen a culturas precolombinas del norte de Chile y las pinturas de Vergara Grez?** Esperar los comentarios de las/los estudiantes e indicar que si hay una conexión entre ambos. Explicar que Vergara Grez desarrolló en su trabajo pictórico la **geometría andina**, al mismo tiempo que otros artistas de Latinoamérica, como cruce entre la abstracción y la recuperación de la cultura precolombina y el paisaje americano.

Finalmente, explicará que es posible encontrar la referencia visual dentro de una obra de arte abstracto, conociendo los antecedentes del trabajo realizado por el artista correspondiente. Para ello es importante indagar en las entrevistas que este haya dado, los catálogos de sus exposiciones o las cartas que haya escrito.

Mostrará la **Lámina 4** disponible en los recursos digitales de descarga:

El/la docente preguntará a los/las estudiantes: Recordando las 2 obras que vimos antes de Ramón Vergara Grez, **¿Alguno de ustedes podría identificar los títulos de estas otras 2 pinturas?** La respuesta esperada es que aludan a las cartas de las anteriores obras, por ser parte de la misma serie de pinturas. Explicar que en estas pinturas destaca el contraste de las figuras y el fondo, acentuado por el uso del color. Finalmente comentará al curso, que el pintor Ramón Vergara Grez, cambió el eje de la pintura chilena cuando en los años 50 escribió el primer manifiesto sobre abstracción geométrica y formó el Grupo Rectángulo como respuesta a la tradición del realismo en la pintura. Y estableció un programa de trabajo que reunía a artistas, músicos y arquitectos, en torno a la abstracción geométrica.

Ejercicio de exploración de arte abstracto al estilo de Ramón Vergara Grez

El/la docente preguntará al curso: **¿Les gusta escribir mensajes por whatsapp, emails o comentarios en las redes sociales como Facebook o Youtube?** La respuesta esperada es que los/las estudiantes comenten que diariamente se comunican con sus familias y amistades de esa forma. Explicar que, antes del uso masivo de los computadores o celulares, las cartas eran el medio utilizado para comunicar noticias y era necesario ir al correo, pegar una estampilla en sobre y enviarla. Luego, con paciencia esperar el tiempo suficiente para recibir una respuesta de aquella persona que vivía lejos, en otra ciudad o país.

Invitará a que los/las estudiantes imaginen que quieren contar una noticia a un familiar o amigo que vive lejos. Pero no podrán utilizar el celular o computador escribiendo un mensaje, sino que realizarán una **carta geométrica** con líneas, formas geométricas y diversos colores, similar a las obras de la serie “Cartas” del pintor Ramón Vergara Grez.

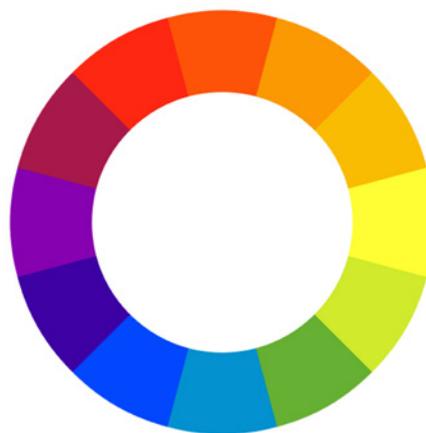
El/la docente explicará que pueden tomar elementos de cualquiera de las cuatro pinturas vistas anteriormente, para relacionarlos con el mensaje de sus cartas geométricas, que pueden anunciar o comunicar una noticia triste o alegre. Y que deben elegir colores relacionados con las emociones presentes en la carta. Como ejemplo, el amarillo es un color que nos recuerda al sol y el verano, por tanto es más alegre que el color azul.

Para estimular la creatividad, el/la docente podrá sugerir temas como el nacimiento de un niño, un matrimonio, la invitación a un concierto, cine o fiesta, etc.

Los materiales para realizar este ejercicio de abstracción geométrica, al estilo de Ramon Vergara Grez, serán cartulina española o plumones, sobre una hoja de block.

Será importante que el/la docente refuerce elementos del lenguaje visual como los diferentes tipos de líneas: gruesa, delgada, recta, ondulada e irregular, color: puro, mezclado, fríos y cálidos, colores complementarios, gamas y contrastes.

Para apoyar estos contenidos, utilizará una imagen de la **rueda cromática** impresa disponible en los recursos digitales de descarga, **Lámina 5**:

El resultado de estos ejercicios será una exploración libre de los/las estudiantes, por el mundo de las formas y el color, sin olvidar la referencia visual de las pinturas de Ramón Vergara Grez. Será importante que ellas y ellos, les pongan un título a sus cartas geométricas, pues así quedará claro el tipo de mensaje o noticia que enviaron.

A modo de ejemplo, se muestran 2 composiciones realizadas con un programa computacional:

Cierre

El/ la docente organizará junto a los/las estudiantes una exposición con los trabajos realizados en la sala y hará un registro fotográfico. Preguntará al curso: **¿Les gustó conocer el trabajo del artista chileno Ramón Vergara Grez? ¿Qué cosa resultó más fácil o difícil del trabajo de las cartas geométricas?** Permitirá que los/las estudiantes, a modo de crítica constructiva, comenten las impresiones de los trabajos de sus compañeras y compañeros, en un marco de respeto por el/la otro/a, cuidando el lenguaje y haciendo referencia a las cuatro obras de Ramón Vergara Grez observadas en la actividad.

El/la docente podrá utilizar las fotos obtenidas para crear una presentación en power point o un video para ser exhibido en la próxima reunión de padres y apoderados del Curso.

Sugerencias para el docente:

El/la docente deberá ser flexible con los ejercicios de aproximación al arte abstracto de cada estudiante y no desalentar a algunos/as cuando consideren que sus cartas geométricas no tienen relación entre el título y el diseño sobre la hoja de block.

Para explicar los conceptos asociados al arte abstracto, será importante hablar sobre el uso y manejo del color, la importancia de las líneas rectas, la simetría, no saturar la composición de los trabajos con formas geométricas, etc. Y recordar en todo momento, el trabajo paciente, concentrado y riguroso que Ramón Vergara Grez realizaba en sus pinturas.

Dentro de la sala de clases, el/la docente deberá privilegiar el respeto entre los pares, el cuidado del mobiliario y una recolección final de los desechos dejados por los materiales utilizados. Estos puntos nombrados anteriormente, también podrán ser útiles para incorporarlos a la pauta de evaluación de cada estudiante.

Materiales y medios

Materiales:

1. **Hojas de block.**
2. **Cartulina española de colores, incluyendo el negro.**
3. **Lápiz grafito.**
4. **Regla.**
5. **Plumones de colores.**
6. **Adhesivo en barra no tóxico.**
7. **Tijeras de punta roma.**

Medios:

1. **Proyector data o monitor.**
2. **Computador conectado a internet.**
3. **Láminas impresas de obra y material complementario de recursos digitales de descarga (en caso de no ser posible la proyección o visionado del material de apoyo).**

RECURSOS DIGITALES DE DESCARGA

Link Lámina 1 Pinturas de Vasili Kandinsky
<https://drive.google.com/file/d/0B2j4G967P-vb-YOF5N3I2dzJ0RkE/view?usp=sharing>

Link fotografía de Ramón Vergara Grez
<https://goo.gl/1UbwHL>

Link Lámina 2
<https://drive.google.com/file/d/0B2j4G967Pvb-Nm-dIV1gyRDFUeEE/view?usp=sharing>

Link Lámina 3
<https://drive.google.com/file/d/0B2j4G967Pvb-Sm-d5d2NERW04bkE/view?usp=sharing>

Link Lámina 4
<https://drive.google.com/file/d/0B2j4G967P-vb-eFI5NDdscU5FaVU/view?usp=sharing>

Link Lámina 5
<https://drive.google.com/file/d/0B2j4G967P-vb-OER0cWxqX1AzT00/view?usp=sharing>

BIBLIOGRAFÍA

Artistas Visuales Chilenos. (s.f.). Obtenido de Biografía Ramón Vergara Grez: <http://www.artistasvisuales-chilenos.cl/658/w3-article-39994.html>

Catálogo La revolución de las formas. 60 años de arte abstracto en Chile. Centro Cultural La Moneda, 2016.

Diario La Tercera. (s.f.). Obtenido de Nota Ramón Vergara Grez: <http://papeldigital.info/lt/2012/06/08/01/paginas/061.pdf>

<ftp://ftp.icesi.edu.co/jllorca/Historia/Historia%20del%20Arte%20Abstracto.pdf>. (s.f.). Obtenido de Historia del Arte Abstracto.

<http://digital.march.es/catalogos/fedora/repository/cat:115/PDF>. (s.f.). Obtenido de Origen de la Abstracción.

<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kandinsky.htm>. (s.f.). Obtenido de Biografía de Kandinsky 2.

<http://www.monografias.com/trabajos901/kandinski-creador-arte-abstracto/kandinski-creador-arte-abstracto.shtml#ixzz4YnBrHuLs>. (s.f.). Obtenido de Biografía de Kandinsky 1.

Instituto de Chile. (s.f.). Obtenido de Biografía de Ramón Vergara Grez: <http://www.institutodechile.cl/bellasartes/resenarvergara.pdf>

Cruce con planes y programas Mineduc (Actualización Año 2012):

5° BÁSICO | Artes Visuales

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes serán capaces de:

EXPRESAR Y CREAR VISUALMENTE

1. Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del: · entorno cultural: Chile, su paisaje y sus costumbres en el pasado y en el presente · entorno artístico: impresionismo y postimpresionismo; y diseño en Chile, Latinoamérica y del resto del mundo.
2. Aplicar y combinar elementos del lenguaje visual (incluidos los de niveles anteriores) en trabajos de arte y diseños con diferentes propósitos expresivos y creativos: · color (complementario) · formas (abiertas y cerradas) · luz y sombra.
3. Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de: · materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas, textiles e imágenes digitales · herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y tecnológicas (brocha, sierra de calar, esteca, cámara de video y proyector multimedia, entre otros) · procedimientos de pintura, escultura, construcción, fotografía, video, diseño gráfico digital, entre otros.

APRECIAR Y RESPONDER FRENTE AL ARTE

4. Analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación con la aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros. (Observar anualmente al menos 50 obras de arte y diseño chileno, latinoamericano y universal).
5. Describir y comparar trabajos de arte y diseños personales y de sus pares, considerando: · fortalezas y aspectos a mejorar · uso de materiales y procedimientos · aplicación de elementos del lenguaje visual · propósitos expresivos.

6° BÁSICO | Artes Visuales

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes serán capaces de:

EXPRESAR Y CREAR VISUALMENTE

1. Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del: · entorno cultural: el hombre contemporáneo y la ciudad · entorno artístico: el arte contemporáneo y el arte en el espacio público (murales y esculturas).
2. Aplicar y combinar elementos del lenguaje visual (incluidos los de niveles anteriores) en trabajos de arte y diseños con diferentes propósitos expresivos y creativos: · color (gammas y contrastes) · volumen (lleno y vacío).
3. Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de: · materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas e imágenes digitales · herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y tecnológicas (rodillos de grabado, sierra de calar, mirete, cámara de video y proyector multimedia, entre otros) · procedimientos de pintura, grabado, escultura, instalación, técnicas mixtas, arte digital, fotografía, video, murales, entre otros.

APRECIAR Y RESPONDER FRENTE AL ARTE

4. Analizar e interpretar obras de arte y objetos en relación con la aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros. (Observar anualmente al menos 50 obras de arte chileno, latinoamericano y universal).
5. Evaluar críticamente trabajos de arte y diseños personales y de sus pares, considerando: · expresión de emociones y problemáticas sociales · uso de materiales y procedimientos · aplicación de elementos del lenguaje visual · propósitos expresivos.

Programa de Estudio 7º Básico

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

EJE EXPRESAR Y CREAR VISUALMENTE

1. Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas generadas a partir de la observación de manifestaciones estéticas referidas a diversidad cultural, género e íconos sociales, patrimoniales y contemporáneos.

EJE APRECIAR Y RESPONDER FRENTE AL ARTE

4. Interpretar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas atendiendo a criterios como: características del medio de expresión, materialidad y lenguaje visual.
5. Interpretar relaciones entre propósito expresivo del trabajo artístico personal y de sus pares y la utilización del lenguaje visual.

Programa de Estudio 8º Básico

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

EJE EXPRESAR Y CREAR VISUALMENTE

1. Crear trabajos visuales basados en la apreciación y el análisis de manifestaciones estéticas referidas a la relación entre personas, naturaleza y medioambiente, en diferentes contextos.

EJE APRECIAR Y RESPONDER FRENTE AL ARTE

4. Analizar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas contemplando criterios como: contexto, materialidad, lenguaje visual y propósito expresivo.
5. Evaluar trabajos visuales personales y de sus pares, considerando criterios como: materialidad, lenguaje visual y propósito expresivo.

ACTIVIDAD 2

Nivel 3

5° a 8° Educación Básica

“ ARMAR LA TRAMA” CONOCIENDO NUESTRO PAISAJE NATURAL.

Objetivos

- **Facilitar el pensamiento crítico a través del uso simbólico que el arte abstracto moderno realizó de la iconografía geométrica andina.**
- **Conocer la obra del artista chileno Ramón Vergara Grez.**
- **Desarrollar el pensamiento creativo a través de la exploración y experimentación de las artes textiles por medio de materialidades sustentables.**
- **Aproximarse a la cultura material y simbólica de América precolombina.**
- **Promover un espíritu respetuoso y colaborativo dentro de la sala de clases.**
- **Expresar emociones e ideas con un trabajo creativo.**

Contenidos asociados a la actividad

Ramón Vergara Grez (1923-2012), al egresar de la Escuela de Bellas Artes en 1946, viajó a Brasil e Italia para ampliar sus horizontes plásticos. Durante su paso por Italia, conoció la el Neoplasticismo del pintor francés Piet Mondrian y el alemán, Paul Klee. Formó parte del Grupo de Los Cinco y posteriormente fundó el aclamado Grupo Rectángulo, espacio en el que reunió a distintos artistas plásticos que comulgaban con la experimentación geométrica. Vergara Grez propuso desprenderse de las tradiciones figurativas para pasar a un arte enfocado en el plano y la racionalización de la pintura con un fundamento teórico. El ánimo convocador del grupo formado, posteriormente dio paso al Movimiento Forma y Espacio. Fue académico de la Universidad de Chile durante 1943 y 1974, periodo interrumpido, también fue académico de la Universidad de Santiago hasta 1982.

Claudio Román (1944), estudió en el Departamento de Artes Plásticas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, recibiendo la influencia directa de Ramón Vergara Grez. En forma paralela a su trabajo creativo, fue profesor en Liceos de Arica, el Liceo Lastarria de Santiago y en la Universidad del Norte (sede Arica), Chile.

Durante siglos, nuestros pueblos originarios han desarrollado un pensamiento estético y simbólico estableciendo una síntesis geométrica para representar su cosmovisión. El concepto indígena, su uso y pervivencia ha sido aplicado a las artes en distintos momentos, proyectando una iconografía que se mantiene vigente hasta nuestros días.

El sentido del uso de la abstracción de imágenes se entiende como la representación del tránsito por el mundo; cómo el ser humano ha dejado huellas en cuevas, piedras y paredes rocosas, innumerables representaciones de animales, plantas u objetos; escenas de la vida cotidiana, signos y figuraciones geométricas, etc., obras consideradas entre las más antiguas manifestaciones de su destreza y pensamiento. Antes del desarrollo de la escritura, las sociedades humanas posiblemente registraban ya, mediante la pintura y el grabado en piedras, una gran parte de sus vivencias, pensamientos y creencias”¹

En este sentido, la creación de íconos visuales estuvo acompañada de una dimensión ritual que caracterizó el denominado arte rupestre, tipo de creación cuyos soportes eran utilizados para la creación de registros que representarían experiencias ritualizadas, en un sentido espiritual o técnico.

Las imágenes rupestres transmiten mucha información porque contienen muy poca información. Los estudios sobre esta área, asociados al siglo XX principalmente, y desarrollado un sinnúmero de explicaciones sobre la producción artística de los pueblos primitivos han llevado a investigadores a aseverar que toda interpretación puede ser correcta pero también incorrecta. Por ello hoy no han existido en los últimos años nuevas propuestas de análisis de representación, debido a la relatividad y dificultad para lograr conclusiones novedosas y documentadas.

Lo que sí se ha sido objeto de estudio en el último tiempo son las condiciones ambientales que han fomentado la creación de arte. La teoría ha determinado que el ser humano empieza a hacer arte cuando se superan las condiciones del medio y la relación con otros en comunidad. El sentido estético existe, no en el sentido actual, pero sí en una preocupación por la imagen. Toda la variedad de opiniones están marcadas en reconocer que hay un

objetivo que va más allá de la pura imagen, una intención simbólica en la construcción de esa imagen. Tiene que ver con el ser capaces con el intentar reconocer algo que no puede ser explicado en sí mismo, por ejemplo la vida. No podemos explicarla de una forma puramente racional, por ello nos valemos de la representación a partir de lo invisible -como la magia y religión- a través de imágenes. A este afán nos referimos con el vínculo arte-vida.

*Las manifestaciones artísticas de los pueblos primitivos nacen del anhelo por recrear sus sentidos y expresar al mismo tiempo sus creencias, su historia y su concepción estética. Distintos artistas geométricos encontraron en la iconografía andina un lugar de inspiración ideológica y artística. La búsqueda por un sentido de pertenencia e identificación, les permitió a artistas como **Ramón Vergara Grez** y **Claudio Román**, promover una estética abstracta y latinoamericana, marcando una diferencia con la producción europea. Un ejemplo de esto es el trabajo desarrollado por el artista y fundador del **Grupo Rectángulo** (1955-1960) y **Forma y Espacio**, donde trabajó el tema de la cordillera, incluso llevándola al espacio público, específicamente en el Metro Los Leones de Providencia.*

GEOMETRÍA ANDINA, 1993

Ramón Vergara Grez

Cerámica policromada, 170 m2

<http://www.portaldearte.cl/calendario/1999/23.htm>

1. **BOTIVA**, Álvaro y **MARTÍNEZ**, Diego; *Arte rupestre*. Adaptación del texto y gráficas originales del Manual de arte rupestre Cundinamarca (Gobernación de Cundinamarca-ICANH, Bogotá, 2004) Visto en: <http://www.rupestreweb.info/introduccion.html>

Inicio

El/la docente iniciará la actividad explicando que la actividad a desarrollar está asociada a la exposición **La revolución de las formas. 60 años de arte abstracto en Chile**, que se presenta en el Centro Cultural La Moneda.

Explicará al alumnado que esta muestra reúne en sus dos Salas Andes y Pacífico, obras, fotografías, cartas, catálogos, textos, archivos documentales y filmaciones para aproximarse a los procesos y al pensamiento creativo de artistas chilenos y algunos latinoamericanos que desarrollaron su trabajo a partir de las abstracción de las formas, que coincide con el período de la modernidad en Chile. Comentar que los trabajos allí expuestos van desde 1923 hasta el 2017.

Posteriormente el/la docente presentará ejemplos del ecosistema local destacando elementos de nuestro paisaje natural: la Cordillera de los Andes, La Cordillera de la Costa, valles, playas, volcanes, flora o fauna nativa. Preguntará al curso **¿Qué elementos del paisaje natural chileno consideras que definen nuestra identidad? ¿Por qué? ¿Qué especies nativas observas en tu ambiente cotidiano?** Dar el espacio suficiente para las repuestas de los/las estudiantes.

Desarrollo

El/la docente introducirá como tópico la flora chilena nativa, articulando la intención de los artistas geométricos presentes en la muestra **La revolución de las formas. 60 años de arte abstracto en Chile**, del Centro Cultural La Moneda, por construir una estética orgánica que valorara y celebrara nuestro paisaje natural. Para ello, se recogen las experiencias comentadas por los/las estudiantes durante el inicio de la sesión. Considerando esto, el/la docente presenta ejemplos de la flora nacional y la instala en la diversidad de paisajes que conforman el territorio de Chile.¹

Gonzalo Balmaceda Diseño & Ilustración

<https://gonbalmaceda.com/pattern-flora-chilena-final-05-copia/>

2. Se sugiere el siguiente link para indagar en material conceptual y visual: <http://www.chilebosque.cl/>

Los/las estudiantes podrán elegir una de las especies (árboles, arbustos, hierbas, hongos, etc.) y pensar en cómo sintetizar la información del ecosistema escogido. Es importante destacar que como parte de la metodología de los artistas que desarrollaron la **geometría andina**, observaban con atención el paisaje que los rodeaba y estaban conscientes del desarrollo cosmológico implícito detrás de cada una de las abstracciones de los pueblos originarios, como se aprecia a continuación:

Ejemplo 1

Capachito (Calceolaria)

<https://goo.gl/81K8wP>

Una vez que los/las estudiantes han escogido su objeto natural y sintetizado la información recurriendo a los referentes presentados en el inicio, deberán traspasar el diseño creado a un **banderín de tela**, incluyendo el nombre nativo de la especie escogida, como se aprecia en la siguiente imagen:

Ejemplo 2

Añañuca roja

http://www.ediciona.com/ananuca_roja-dirpi-23450.htm

Cierre

Al finalizar, los/las estudiantes podrán reunir todos los banderines y crear una guirnalda para decorar la sala de clases. El/ la docente hará un registro fotográfico de las guirnaldas. Preguntar al curso: **¿Les resultó fácil o difícil realizar el trabajo de síntesis del objeto natural que eligieron para sus banderines?** El/la docente podrá mediar una reflexión grupal en torno a la importancia de respetar y cuidar nuestro medioambiente y los distintos ecosistemas que conviven en nuestro país, como vemos a continuación:

Ejemplo 3

Finalmente el/la docente podrá utilizar las fotos obtenidas para crear una presentación en power point o un video para ser exhibido en la próxima reunión de padres y apoderados del Curso.

Materiales y medios

Materiales:

1. **Arpillera.**
2. **Tierra de color rojo, amarillo, verde.**
3. **Lana color café claro para la unión de los banderines.**
4. **Lápiz grafito.**
5. **Tijeras.**

Medios:

1. **Proyector data o monitor.**
2. **Computador conectado a internet.**
3. **Láminas impresas de obra y material complementario de recursos digitales de descarga (en caso de no ser posible la proyección o visionado del material de apoyo).**

RECURSOS DIGITALES DE DESCARGA

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

<http://www.sci.sdsu.edu/plants/chile/>

BIBLIOGRAFÍA

BOTIVA, Álvaro y MARTÍNEZ, Diego; Arte rupestre. Adaptación del texto y gráficas originales del Manual de arte rupestre Cundinamarca (Gobernación de Cundinamarca-ICANH, Bogotá, 2004) Visto en: <http://www.rupestreweb.info/introduccion.html>

Catálogo La revolución de las formas. 60 años de arte abstracto en Chile. Centro Cultural La Moneda, 2016.

GALAZ, Gaspar e IVELIC, Milan; Chile Arte Actual. Ediciones Universitarias de Valparaíso, 1988.

Cruce con planes y programas Mineduc (Actualización Año 2012):

5° BÁSICO | Artes Visuales

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes serán capaces de:

EXPRESAR Y CREAR VISUALMENTE

1. Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del: · entorno cultural: Chile, su paisaje y sus costumbres en el pasado y en el presente · entorno artístico: impresionismo y postimpresionismo; y diseño en Chile, Latinoamérica y del resto del mundo.
2. Aplicar y combinar elementos del lenguaje visual (incluidos los de niveles anteriores) en trabajos de arte y diseños con diferentes propósitos expresivos y creativos: · color (complementario) · formas (abiertas y cerradas) · luz y sombra.
3. Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de: · materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas, textiles e imágenes digitales · herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y tecnológicas (brocha, sierra de calar, esteca, cámara de video y proyector multimedia, entre otros) · procedimientos de pintura, escultura, construcción, fotografía, video, diseño gráfico digital, entre otros.

APRECIAR Y RESPONDER FRENTE AL ARTE

4. Analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación con la aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros. (Observar anualmente al menos 50 obras de arte y diseño chileno, latinoamericano y universal).
5. Describir y comparar trabajos de arte y diseños personales y de sus pares, considerando: · fortalezas y aspectos a mejorar · uso de materiales y procedimientos · aplicación de elementos del lenguaje visual · propósitos expresivos.

6° BÁSICO | Artes Visuales

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes serán capaces de:

EXPRESAR Y CREAR VISUALMENTE

1. Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del: · entorno cultural: el hombre contemporáneo y la ciudad · entorno artístico: el arte contemporáneo y el arte en el espacio público (murales y esculturas).
2. Aplicar y combinar elementos del lenguaje visual (incluidos los de niveles anteriores) en trabajos de arte y diseños con diferentes propósitos expresivos y creativos: · color (gammas y contrastes) · volumen (lleno y vacío).
3. Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de: · materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas e imágenes digitales · herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y tecnológicas (rodillos de grabado, sierra de calar, mirete, cámara de video y proyector multimedia, entre otros) · procedimientos de pintura, grabado, escultura, instalación, técnicas mixtas, arte digital, fotografía, video, murales, entre otros.

APRECIAR Y RESPONDER FRENTE AL ARTE

4. Analizar e interpretar obras de arte y objetos en relación con la aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros. (Observar anualmente al menos 50 obras de arte chileno, latinoamericano y universal).
5. Evaluar críticamente trabajos de arte y diseños personales y de sus pares, considerando: · expresión de emociones y problemáticas sociales · uso de materiales y procedimientos · aplicación de elementos del lenguaje visual · propósitos expresivos.

Programa de Estudio 7º Básico

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

EJE EXPRESAR Y CREAR VISUALMENTE

1. Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas generadas a partir de la observación de manifestaciones estéticas referidas a diversidad cultural, género e íconos sociales, patrimoniales y contemporáneos.
2. Crear trabajos visuales a partir de intereses personales, experimentando con materiales sustentables en dibujo, pintura y escultura.

EJE APRECIAR Y RESPONDER FRENTE AL ARTE

4. Interpretar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas atendiendo a criterios como: características del medio de expresión, materialidad y lenguaje visual.
5. Interpretar relaciones entre propósito expresivo del trabajo artístico personal y de sus pares y la utilización del lenguaje visual.

Programa de Estudio 8º Básico

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

EJE EXPRESAR Y CREAR VISUALMENTE

1. Crear trabajos visuales basados en la apreciación y el análisis de manifestaciones estéticas referidas a la relación entre personas, naturaleza y medioambiente, en diferentes contextos.
2. Crear trabajos visuales a partir de diferentes desafíos creativos, experimentando con materiales sustentables en técnicas de impresión, papeles y textiles.

EJE APRECIAR Y RESPONDER FRENTE AL ARTE

4. Analizar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas contemplando criterios como: contexto, materialidad, lenguaje visual y propósito expresivo.
5. Evaluar trabajos visuales personales y de sus pares, considerando criterios como: materialidad, lenguaje visual y propósito expresivo.

GLOSARIO

ARTE CONTEMPORÁNEO

Son las corrientes o movimientos artísticos originados durante el siglo XX, entre las que se encuentran las denominadas “Vanguardias” (expresionismo, cubismo, futurismo, constructivismo, dadaísmo y surrealismo) y otros movimientos artísticos posteriores, como pop art, arte cinético, minimalismo, arte conceptual, videoarte, hiperrealismo, minimalismo, arte posmoderno, neoexpresionismo y arte digital, entre otros.

ARTE PÚBLICO

Desde la década de los sesenta en adelante y consecuencia de los movimientos sociales llevados a cabo en ese contexto, las escuelas de arte dan un giro hacia el espacio público con la intención de democratizar la producción artística. En este tránsito, el mensaje político de los artistas fue extender la idea de obra de arte y vincular a las comunidades, ampliando los circuitos de circulación y recepción.

COLORES PUROS

Son aquellos colores que, en su constitución, no contienen gris, blanco o negro (por ejemplo: los colores primarios, los secundarios y los terciarios, entre otros).

COLORES FRÍOS

Son aquellos colores que van del azul al verde en el círculo cromático y responden a la sensación térmica de frío.

COLORES CÁLIDOS

Son aquellos colores que van del rojo al amarillo en el círculo cromático y responden a la sensación térmica de calor.

COLORES COMPLEMENTARIOS

Son parejas de colores compuestas por los colores primarios y secundarios opuestos en el círculo cromático; si se mezclan entre sí, se obtiene el negro óptico o marrón. Las parejas de colores complementarios son rojo con verde, azul con naranja y amarillo con violeta.

COLORES PRIMARIOS

Son aquellos colores que no se pueden obtener mediante la mezcla de ningún otro color, por lo que se consideran absolutos y únicos. En el caso de la pintura, son el amarillo, el rojo y el azul. En la fotografía y los formatos digitales, entre otros, son el verde, el rojo y el azul.

COLORES SECUNDARIOS

Son los colores que se obtienen mezclando dos colores primarios. Estos son el verde, el violeta y el naranja.

CONTRASTE DE COLOR

Es la relación que se produce entre un color y otro al ponerse juntos; dentro de estos, hay contrastes fuertes y apagados, entre otros. Los mayores contrastes se dan entre los colores complementarios.

ESPACIO PÚBLICO

Son los lugares, cuyo uso y dominio es de la población en general (por ejemplo: plazas, edificios públicos y parques públicos, entre otros).

FORMAS FIGURATIVAS

Son aquellas que representan la realidad concreta, como personas, animales y objetos.

FORMAS NO FIGURATIVAS

Son aquellas formas que no representan la realidad; también se las denomina abstractas.

FUNDICIÓN

El procedimiento más habitual es la fundición en hueco, que exige la construcción de un núcleo, a modo de soporte, sobre el que se colocan los moldes, dejando un espacio vacío para la aleación.

GÉNERO

El concepto de género no solo da cuenta de las diferencias entre lo femenino y lo masculino, sino que también hace visible las relaciones entre hombres y mujeres.

GEOMETRÍA ANDINA

Recurso artístico utilizado por el pintor chileno Ramón Vergara Grez inspirado en la abstracción geométrica desarrollada por los pueblos indígenas latinoamericanos para explicar su cosmovisión. El uso de la geometría se aplicó en elementos decorativos y utilitarios en distintas culturales locales.

HORMIGÓN ARMADO

El hormigón es una mezcla de cemento —con una proporción adecuada de agua y áridos (grava, gravilla y arena).

LENGUAJE VISUAL

Es el sistema de comunicación para transmitir mensajes que utilizan las imágenes y está constituido por diversos elementos, como la línea, la forma, el color, la textura, entre otros.

MODELADO

Frente a la concepción de la escultura como el resultado de un proceso de sustracción, existen varios procedimientos donde la expresión del volumen se alcanza mediante un concepto inverso, el de la adición.

La ocupación del espacio escultórico mediante la manipulación de materia blanda (barro, yeso o cera) hasta alcanzar la forma ideada constituye uno de ellos.

TALLADO

Eliminación de materia de un bloque de piedra o madera (materiales más comunes), hasta «encontrar» dentro la forma deseada.

TEXTURA VISUAL

Es la que se capta por medio de la vista; su representación se logra con medios gráficos (puntos, líneas y formas) sobre superficies lisas y uniformes.

BIBLIOGRAFÍA DEL GLOSARIO

Bishop, C. (2006). *Participation*. Londres, Inglaterra: Whitechapel.

Ministerio de Educación, C. (s.f.).
Obtenido de http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-20746_programa.pdf

Ministerio de Educación, C. (s.f.).
Obtenido de http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-20747_programa.pdf

Ministerio de Educación, C. (s.f.).
Obtenido de http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-34943_programa.pdf

Ministerio de Educación, C. (s.f.).
Obtenido de http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-34944_programa.pdf

Profesor en Línea. (s.f.).

Obtenido de http://www.profesorenlinea.cl/artes/Escultura_tecnicas1M.htm

CRÉDITOS CUADERNOS EDUCATIVOS

DIDÁCTICA Y DESARROLLO DE CONTENIDOS ÁREA EDUCACIÓN Y AUDIENCIAS CENTRO CULTURAL LA MONEDA

Jorge González Meza / **Productor.**
Romina Salas Rojo / **Encargada de Públicos.**
Vicente Labayru Magofke / **Mediador.**
Gabriel Hoecker Gil / **Mediador.**
Carmen González Órdenes / **Mediadora.**
Alex Meza Cárdena s/ **Coordinador.**

ÁREA EXPOSICIONES CENTRO CULTURAL LA MONEDA

Macarena Murúa Rawlins / **Coordinadora de Exposiciones.**
Manuela Riveros / **Investigación y Contenidos.**

CURATORÍA

Ramón Castillo Inostroza

ASISTENTE CURATORÍA

Olivia Guasch

DISEÑO GRÁFICO

Jerónimo Pérez

DATOS PARA EL PROFESOR

Reserva un Recorrido Mediado + Taller para tu curso
A través del formulario de **RESERVAS** en nuestra página web
O al mail reservas@centroculturallamoned.cl
Al teléfono 223556558 de 9.30 a 18.00 horas

Te invitamos a conocer la interesante Colección
de Educación Artística de nuestro Centro de
Documentación de las Artes Visuales.

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

**ESTIMADO PROFESOR TU OPINIÓN ES MUY VALIOSA PARA NOSOTROS
AGRADECERÍAMOS RESPONDER ESTA BREVE ENCUESTA**

[RESPONDER ENCUESTA](#)

