

CENTRO

CULTURAL

LA MONEDA

El centro de todos los chilenos

LA REVOLUCIÓN DE LAS FORMAS

*60 años de Arte
Abstracto en Chile*

CUADERNO DESCARGABLE

1º a 4º Educación Media

NIVEL 4

CUADERNO DESCARGABLE

Nivel 4

1º a 4º Enseñanza Media

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.

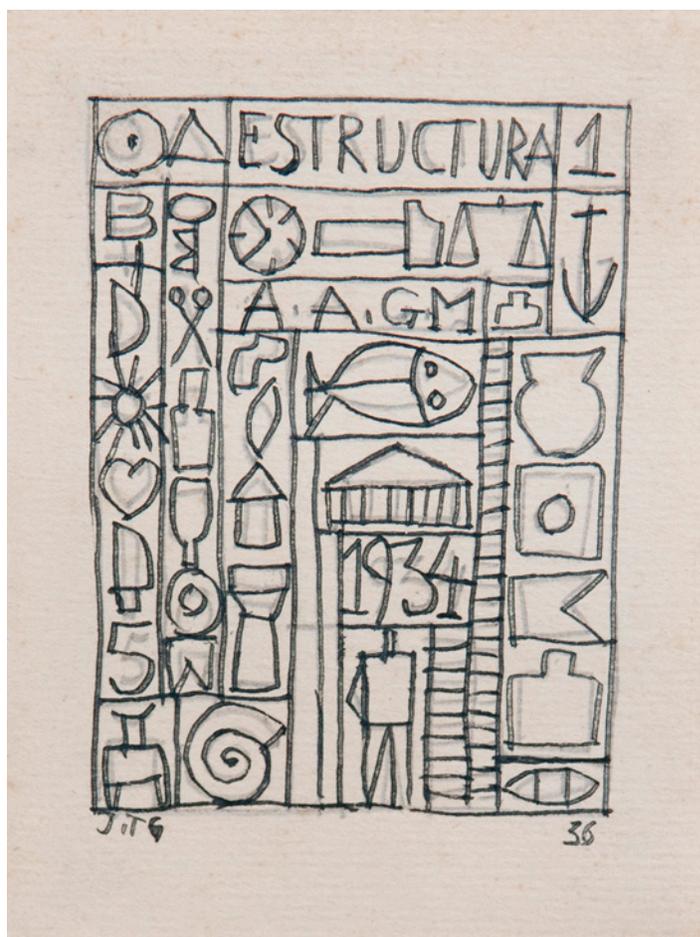
En nuestro país, serán los jóvenes estudiantes de arte quienes primero adscriban a los postulados del arte geométrico y abstracto de vanguardia. Comenzando por el **Grupo Rectángulo** (1955-1960), liderado por Ramón Vergara Grez y luego, la refundación de esta tendencia artística a través del **Movimiento 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 de 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

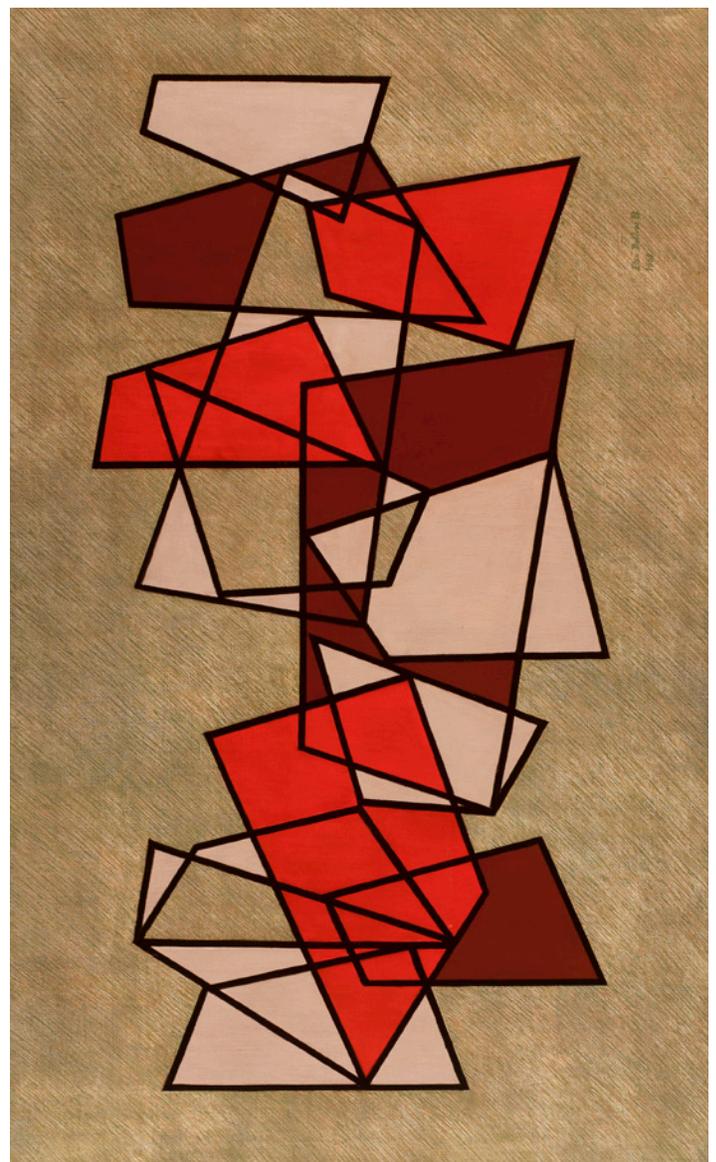
ELSA BOLÍVAR

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.

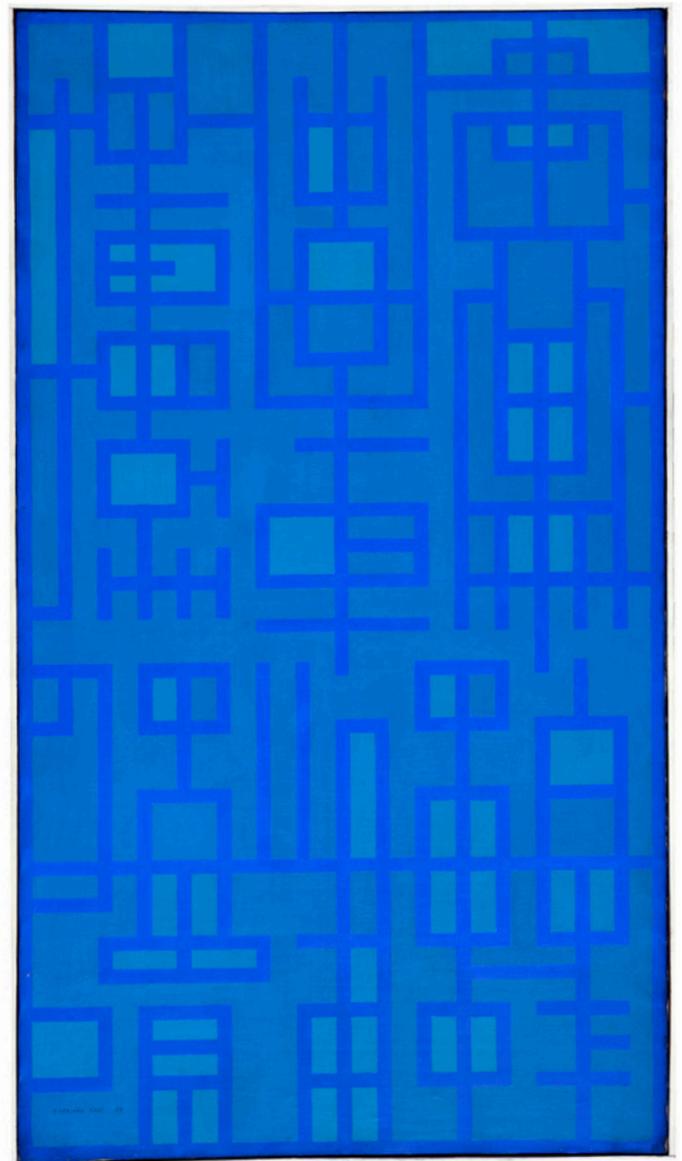
La serie de “**cartas**” que aquí se exhiben dan cuenta de un mensaje tan estético como metafísico que se desea difundir. Es desde esta metafísica y su proyección en el tiempo, que se comprende verdaderamente la obra de Vergara Grez: “En el porvenir, la realización de la plástica pura en la realidad 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.

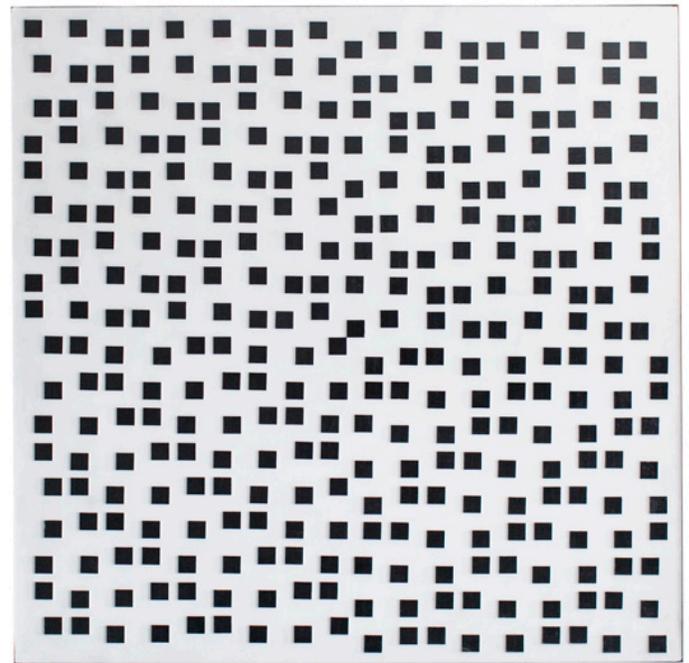
MATILDE PÉREZ

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).

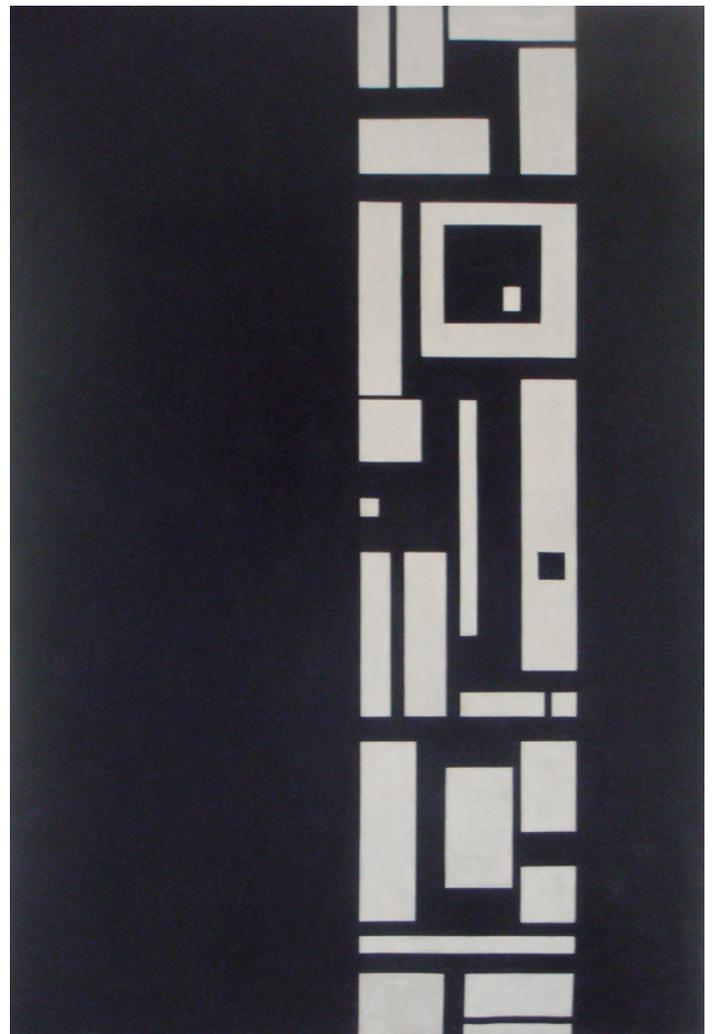

Construcción Maderas N°1
Matilde Pérez (1916 - 2014)
1961, Collage sobre madera pintado en óleo
(C) Creaimagen

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).

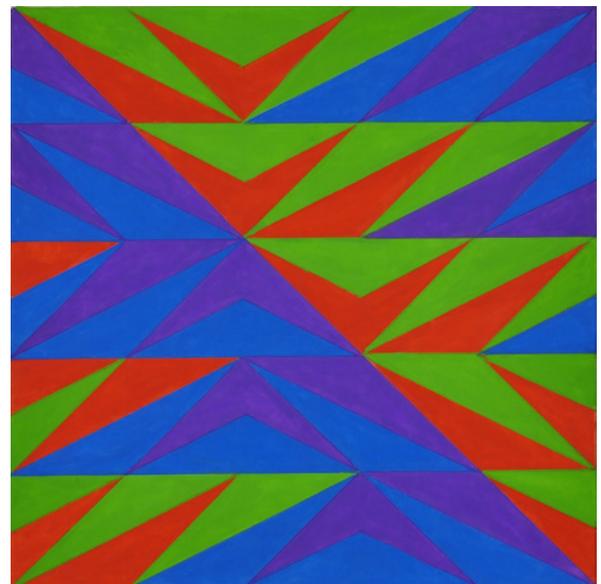
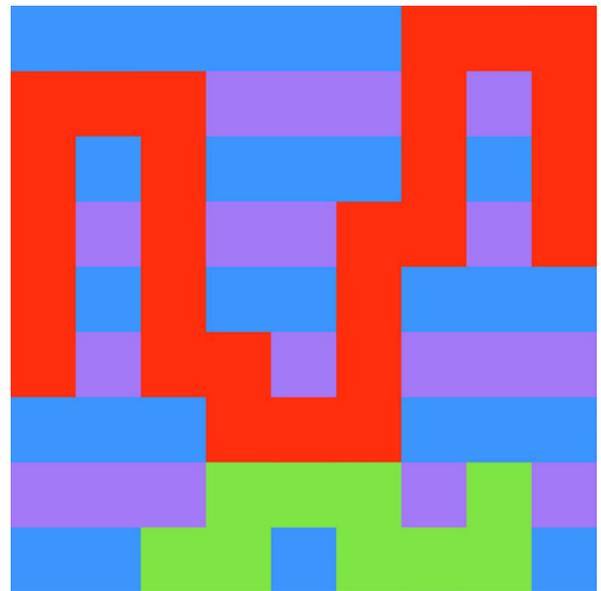
Serie negra N°6
Gustavo Poblete (1915 - 2005)
1965, Óleo sobre tela
(C) Creaimagen

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

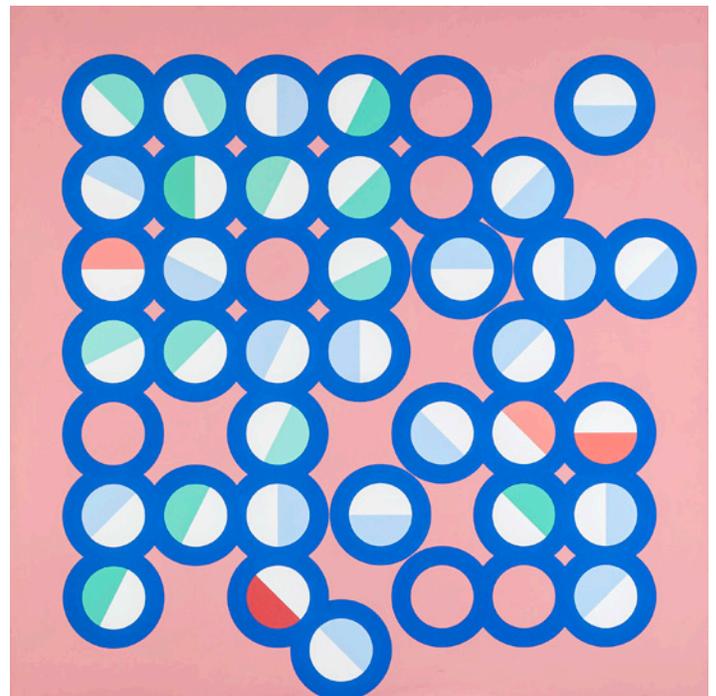

JAMES SMITH RODRÍGUEZ

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

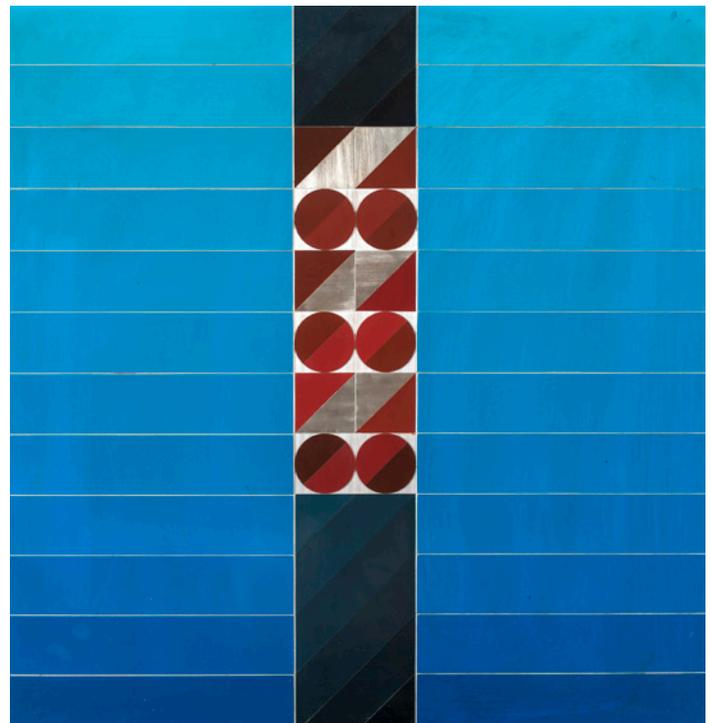
CARLOS ORTÚZAR

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 4

1º a 4º Enseñanza Media

**“SI EL NORTE FUERA EL SUR”
EL UNIVERSALISMO CONSTRUCTIVO
DE JOAQUÍN TORRES GARCÍA.**

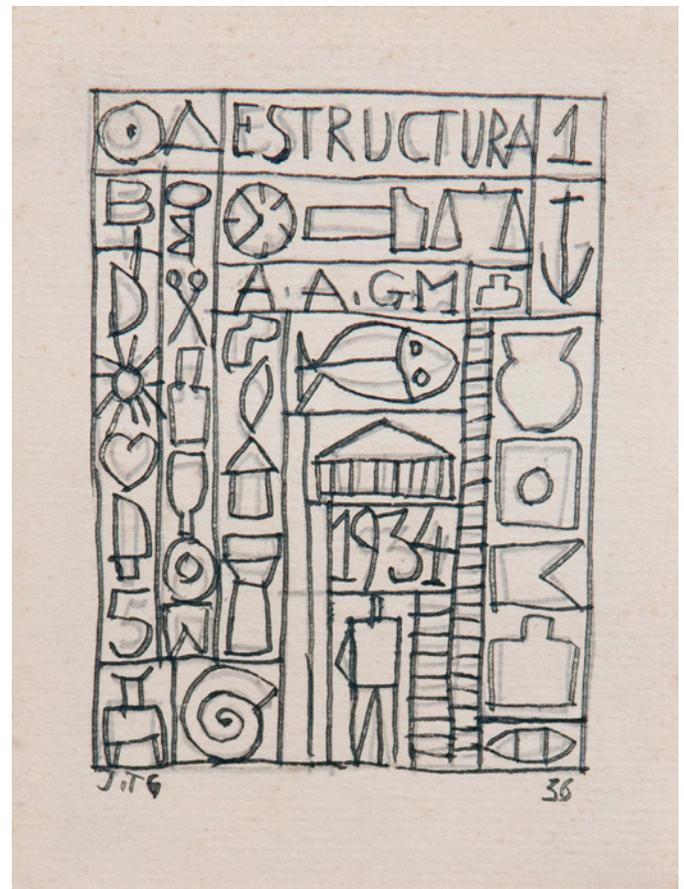
Objetivos

- *Apreciar el universalismo constructivo presente en la obra de Joaquín Torres García.*
- *Reconocerse como herederos y partícipes de una experiencia histórica común que se expresa en términos culturales y sociales.*
- *Exponer, debatir y defender ideas con respeto y fundamentación para lograr sintetizar dicha información en la elaboración de un ensayo argumentativo.*
- *Expresar emociones e ideas con un trabajo creativo.*

Obras utilizadas

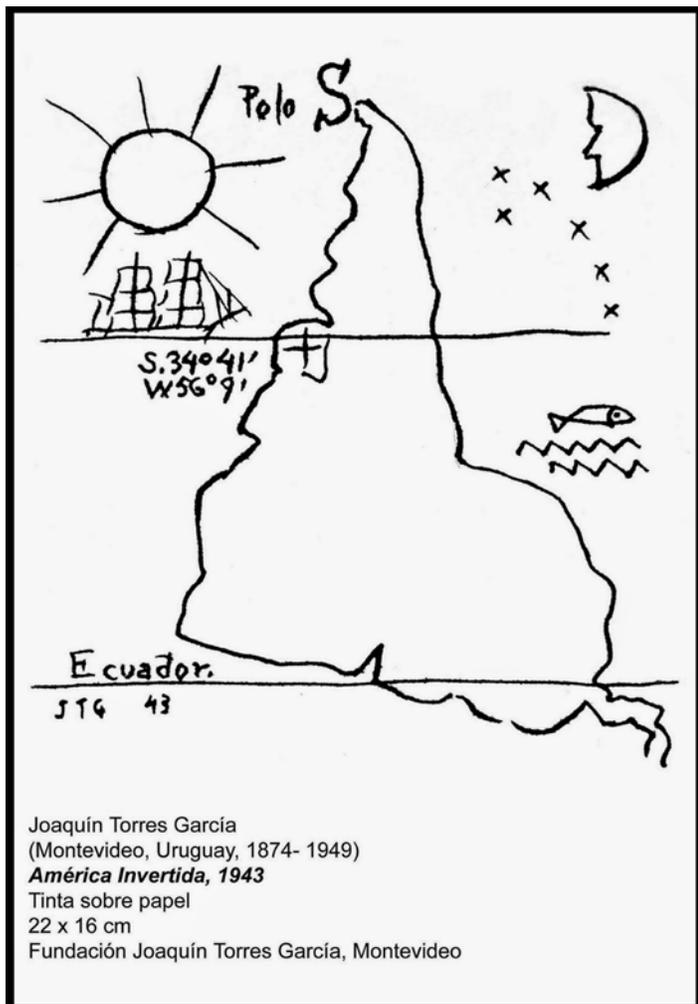
(ver Recursos digitales de descarga)

La siguiente obra está presente en la Muestra **La revolución de las formas. 60 años de arte abstracto en Chile.**

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

La siguiente obra se puede encontrar en el siguiente link:

<https://goo.gl/EUjclY>

Contenidos asociados a la vida y obra de Joaquín Torres García

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

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 de 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" (Torres García, Joaquín. Escuela del Sur, Uruguay, febrero de 1935).

*La obra **Dibujo Constructivo** (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.*

Momentos

Inicio

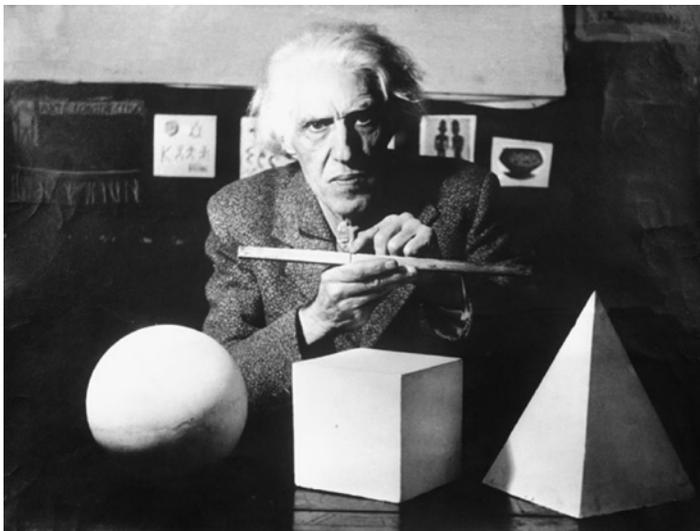
El/la docente iniciará la actividad explicando que la actividad que van a desarrollar a continuación está asociada a la exposición **La revolución de las formas. 60 años de arte abstracto en Chile**, exhibida en el Centro Cultural La Moneda.

*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 las 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.*

Desarrollo

El/la docente relatará al curso que en la muestra **La revolución de las formas. 60 años de arte abstracto en Chile**, se incluye la exhibición de obras de artistas latinoamericanos, como el uruguayo **Joaquín Torres García**.

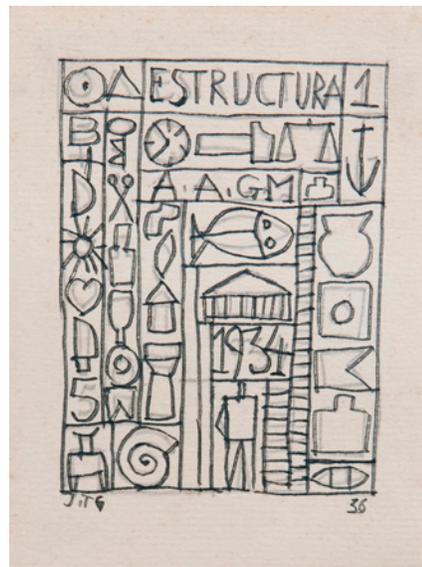
Mostrarles la siguiente fotografía del artista, disponible en el link indicado en la parte inferior.

<https://goo.gl/JUrfc9>

Luego comentará que Joaquín Torres García nació en Montevideo, Uruguay en 1874 y que desde muy joven viajó por Nueva York, Italia y París. Posteriormente se radicó en Europa donde conoció a Robert Delaunay, Piet Mondrian y Theo Van Doesburg, entre otros, quienes eran los protagonistas de las vanguardias europeas del momento.

A continuación, el/la docente explicará que conocerán a este gran artista uruguayo a través de una de sus obras, llamada **“Dibujo constructivo”**. (Ver **Lámina 1** en recursos digitales de descarga):

Preguntará a los/las estudiantes: **¿Qué elementos o símbolos podemos distinguir en esta obra de Joaquín Torres García?** Dar el espacio de tiempo suficiente para la libre opinión de ellos y ellas. Una vez que los/las integrantes del curso mencionen cada uno de los símbolos observados, se les leerá lo siguiente:

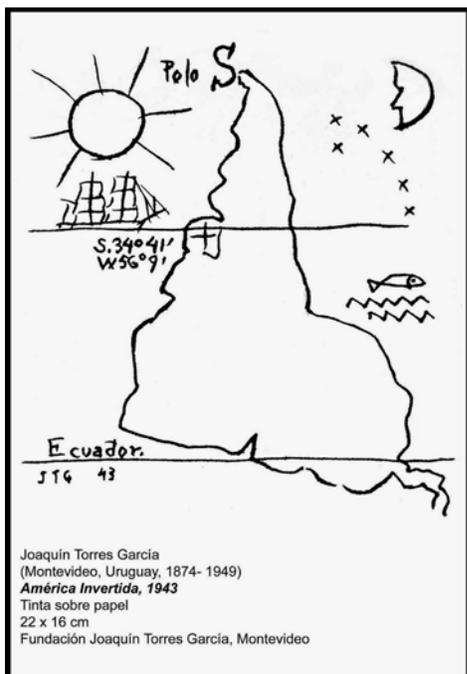
*Para mí no puede haber mayor convicción que esta:
Primero, la estructura;
Después la geometría;
Luego, el signo (la cosa);
Finalmente, el espíritu
Torres García ¹*

El/la docente preguntará al curso: **¿Observan esas palabras reflejadas en la obra Dibujo constructivo? ¿Qué piensan de la utilización de estos elementos para la creación de una obra? ¿Qué reflexión querrá generar Torres García en nosotros que utiliza estos símbolos?** Una vez que los/las estudiantes den sus distintas opiniones al respecto, comentará lo siguiente:

La obra Dibujo constructivo de 1936 da cuenta de elementos clásicos en 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.

1. Citado en: Miguel Battagazzore, *J. Torres García - La trama y los signos*, Montevideo, Impresora Gordon S. A., 1999, p. 28.

A continuación el/la docente mostrará al curso la **Lámina 2** donde aparece la obra “**América invertida**” de Torres García, de 1943. (Ver recursos digitales de descarga):

Comentará que el año 1934 es el año del regreso de Joaquín Torres García 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, donde en un gesto de liberación de los modelos estéticos europeos y norteamericanos afirmará el artista:

“No debe de 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”.²

El/la docente explicará que Torres García quiso encontrar el modo de crear un arte universal, que fuese correlato de la concepción de un nuevo hombre, el hombre constructivo y universal. El universalismo constructivo sienta las bases del pensamiento del artista uruguayo. A grandes rasgos, esta propuesta retoma ciertos preceptos del pensamiento metafísico

y del constructivismo. El hombre –según Torres– es el cosmos universus, es decir, un “todo indivisible”, y en este sentido, el artista uruguayo entiende el arte como un puente entre el hombre y la naturaleza.

Señalará a los/las estudiantes que a través de símbolos y recursos formales simples como líneas horizontales y verticales, figuras geométricas básicas y el uso de la proporción áurea³, el artista uruguayo creó un lenguaje plástico de alcance universal, conjugando símbolos de todas las épocas y tradiciones: clásica, mediterránea, del Oriente Medio y precolombina. Uno de los aspectos fundamentales en su producción es el rescate, desde un planteamiento netamente moderno, de la raíz de las manifestaciones precolombinas, con su permanencia y geometría, como eslabón esencial en la conformación de la civilización occidental.⁴

Finalmente el/la docente explicará que en ese sentido, la obra: “América invertida” de Torres García grafica esta relación y rescate de las manifestaciones precolombinas en la conformación de la civilización, es decir, **¿Qué pasaría si invirtiéramos el mapa, si el norte fuera el sur? ¿Qué pasaría si el norte fueran nuestros pueblos precolombinos, si se les reconociera como los grandes creadores de la civilización occidental?**

Estas preguntas servirán para abrir el diálogo con los/las estudiantes. Una vez que hayan compartido sus apreciaciones en torno a estas temáticas, se les pedirá que generen un **texto argumentativo**, tomando como referencia lo planteado por el artista en América invertida, pero imaginando qué ocurriría si la cultura hegemónica que observan actualmente se invirtiera.

Preguntar al curso: **¿Qué ocurriría si nuestros pueblos originarios gobernaran actualmente? En ese sentido, ¿Qué ocurriría con nuestras tradiciones?**

Dar el espacio suficiente de tiempo para que el curso genere sus respuestas y entre ellos y ellas discutan en forma respetuosa sus opiniones y comentarios.

2. TORRES GARCÍA, Joaquín. *Escuela del Sur*, Uruguay, febrero de 1935, passim.
3. Dicha proporción fue descubierta por pensadores de la antigüedad, quienes la observaron en la naturaleza (flores, hojas, etc.) y en figuras geométricas, otorgándosele una condición estética: aquello cuyas formas respetan la proporción áurea era considerado bello.
4. <http://www.torresgarcia.org.uy>

Cierre

La finalidad de esta actividad es generar un ensayo que posibilite el proceso argumentativo y que los/las estudiantes puedan desarrollar el espíritu crítico. Saber qué piensan sobre su contexto político, social, cultural y como visualizan nuestras tradiciones y valoraciones culturales, invirtiendo la cultura hegemónica. Para ello es fundamental que el/la docente fomente el diálogo, valide sus opiniones y permita que expresen sus inquietudes y problemáticas a partir de la elaboración de cada ensayo.

Idealmente será que los/las estudiantes compartan ante el curso sus trabajos escritos con el fin, no solo de exponer, sino de debatir y defender ideas con respeto y fundamentación.

Materiales y medios

Materiales:

1. **Hojas tamaño carta para imprimir cada ensayo de los/las estudiantes.**

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 Obra Estructura de Joaquín Torres García

<https://drive.google.com/file/d/0B2j4G967P-vb-ZW14Zm94ZmtTMUU/view?usp=sharing>

Link Lámina 2 Obra América Invertida de Joaquín Torres García

<https://drive.google.com/file/d/0B2j4G967P-vb-c3RGRE1YYVNYZ0k/view?usp=sharing>

BIBLIOGRAFÍA

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

Vida y Obra de Joaquín Torres García. (s.f.). Obtenido de http://www.torresgarcia.org.uy/uc_69_1.html

Cruce con planes y programas Mineduc (Actualización Año 2009):

Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación Media 2009

Evaluación y reflexión acerca de los procesos y productos artísticos, fomentando una actitud crítica y de apreciación estética.

Disfrutar y valorar la diversidad en manifestaciones estéticas provenientes de múltiples contextos.

ACTIVIDAD 2

Nivel 4

1º a 4º Enseñanza Media

“CREA TU MUSEO A CIELO ABIERTO” EL ARTE ABSTRACTO EN EL ESPACIO PÚBLICO.

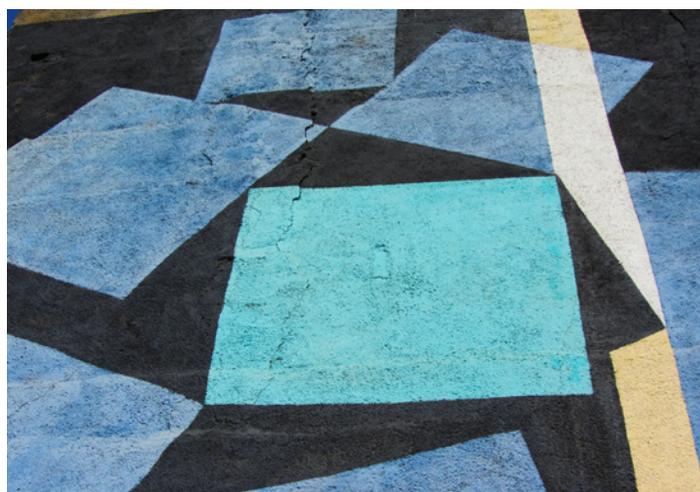
Objetivos

- *Facilitar el pensamiento crítico a través del descubrimiento de estéticas del entorno cotidiano y el espacio público.*
- *Explorar lenguajes artísticos de nuestra época como el mural y el libro de artista.*
- *Reflexionar en torno a la idea de utopía y la modernidad en Chile, indagando en los conceptos de democracia, participación y globalización.*
- *Promover un espíritu crítico, respetuoso y colaborativo en la sala de clases.*
- *Expresar emociones e ideas con un trabajo creativo.*

Obras utilizadas

(ver Recursos digitales de descarga)

Las siguientes obras se encuentran en el Museo a Cielo Abierto (MaCA) en la ciudad de Valparaíso, Chile.

Mural N° 1 La cascada de los cubos azules (detalle)

Mario Carreño

Museo a Cielo Abierto, Cerro Bellavista de Valparaíso

Autor fotografía: Rodrigo Fernández

<https://goo.gl/lgfp3b>

Mural N° 12 Clase de geometría en colores

Ramón Vergara Grez

Museo a Cielo Abierto, Cerro Bellavista de Valparaíso

Autor fotografía: Rodrigo Fernández

<https://goo.gl/gsgPuu>

Contenidos asociados a la actividad

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

Durante los años sesenta y setenta, varios artistas, arquitectos y urbanistas se vieron interesados en desarrollar la vocación pública del arte. Distintos espacios públicos, centros comerciales y calles fueron intervenidos con una estética abstracta que buscaba promover un lenguaje estético que conviviera con las necesidades de la ciudad. Uno de estos casos fue el Museo a Cielo Abierto de Valparaíso (MaCA).

El MaCA fue inaugurado en 1992 con veinte obras de artistas chilenos y extranjeros de diversos estilos

pictóricos vinculados a la abstracción, valorando el impacto social del arte y su potencial relación con la ciudadanía.

Si bien las obras que hoy componen MaCA se iniciaron en 1991, sus orígenes se remontan a 1969 cuando el profesor del Instituto de Arte de la Universidad Católica de Valparaíso Francisco Méndez creó un curso para los ramos libres (cursos que todos los estudiantes deben hacer en una Unidad Académica distinta a la de origen). Conforme al contexto de las reformas universitarias de fines de la década de los '60, el Instituto de Arte había acordado como objetivo transversal de sus ramos libres "mostrar el hacer y crear arte".

En este contexto, el profesor Méndez diseñó el taller de murales, en donde preparaba un boceto y los estudiantes lo pintaban en los muros de distintos cerros de Valparaíso.

En 1991 Francisco Méndez retomó el proyecto invitando a un amplio espectro de artistas a enviar propuestas. A diferencia de los primeros murales que estaban repartidos por la ciudad desde Caleta El Membrillo hasta el Cerro Barón, ahora había un circuito definido en el Cerro Bellavista: partiendo por el sector céntrico de la ciudad, los murales comenzaban en la parte baja de la escalera Pasteur hacia el pasaje Guimera, para bajar por Rudolph y Ferrari conectando con el plan. Los artistas que aceptaron eran de diferentes estilos y técnicas pictóricas: estaban el arte geométrico de **Matilde Pérez, Mario Carreño y Ramón Vergara Grez**; el surrealismo de Roberto Matta; el informalismo de José Balmes y Guillermo Núñez; las tendencias figurativas de Nemesio Antúnez, Gracia Barrios, Mario Toral y Roser Bru; el paisajismo de Augusto Barcia y la no figuración de Francisco Méndez y Sergio Montecino, además de las obras de Eduardo Pérez, Eduardo Vilches, **Ricardo Yrarrázaval** y Rodolfo Opazo; un conjunto de mosaicos sobre el pavimento de María Matner y un mural de los estudiantes que participaron del proyecto.¹ Imposibles de agrupar en una sola definición, el carácter de MaCA se fue gestando no a partir de los artistas que la componían, sino del sentido que los agrupaba.

De este modo, el aspecto individual de la obra o su valor artístico quedaba relegado a un segundo plano. Ejemplo de esto es el hecho que los murales no tengan nombre (solo se les conoce por su número y su autor) o que se hayan aceptado indistintamente obras originales o copias.

La ubicación de las obras está planificada de acuerdo a un criterio poético de intervención en el espacio. No es un espacio que se visita, sino uno con el que se convive diariamente. El elemento social y la participación es el principal impulsor del Museo y es este un criterio que se debería tener en cuenta al momento de la discusión en torno a la valorización de las obras y su carácter patrimonial.

La generación de artistas abstractos chilenos, planteó paralelo a los procesos de modernización del país, salir del marco de la pintura de caballete e incorporarse al paisaje urbano, a los edificios y a las realizaciones que el avance tecnológico que las ciudades vayan exigiendo. En este sentido, parte de los artistas le atribuyeron a la producción pictórica una dimensión de vocación ciudadana. A propósito de lo anterior, el artista Gustavo Poblete (1917-2005) sostuvo: “pienso que el arte plástico, debe inundar las plazas, las industrias, la arquitectura y los grandes espacios urbanos, para rodear al hombre de belleza y comodidad, donde vive y trabaja”.²

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. Comentaré que los trabajos allí expuestos van desde 1923 hasta el 2017.

1. Los artistas destacados en negrita están presentes en la muestra.
2. El borrador del documento, perteneciente al Archivo de la Fundación Gustavo Poblete, evidencia las correcciones de palabras y ajustes de edición por parte del artista. Visto en: Catálogo *La revolución de las formas. 60 años de arte abstracto en Chile*. Centro Cultural La Moneda, Santiago, 2017.

Desarrollo

Posteriormente el/la docente preguntará al curso **¿Han visitado alguna vez Valparaíso? ¿Qué cosas han llamado su atención en los cerros de Valparaíso?**

Dar el espacio suficiente de tiempo para las repuestas de los/las estudiantes. Luego explicará que en la muestra **La revolución de las formas. 60 años de arte abstracto en Chile**, exponen sus obras algunos artistas chilenos y latinoamericanos que también pintaron murales en los cerros de Valparaíso y que forman parte del **Museo a Cielo Abierto de Valparaíso**.

Mostrará las siguientes imágenes de las **Láminas 1 y 2**, disponibles en los recursos digitales de descarga:

El/la docente dirá que la primera imagen es un detalle del Mural N°1, titulado **“La cascada de los cubos azules”** del artista cubano Mario Carreño y el segundo es el Mural n°12, titulado **“Clase de Geometría en**

colores” del artista chileno Ramón Vergara Grez. Y que ambos artistas forman parte de la muestra del Centro Cultural La Moneda.

Explicará que durante los años sesenta y setenta, varios artistas, arquitectos y urbanistas se vieron interesados en desarrollar la vocación pública del arte. Distintos espacios públicos, centros comerciales y calles fueron intervenidos con una estética abstracta que buscaba promover un lenguaje estético que conviviera con las necesidades de la ciudad. Uno de estos casos fue el Museo a Cielo Abierto de Valparaíso (MaCA) que fue inaugurado en 1992 con veinte obras de artistas chilenos y extranjeros de diversos estilos pictóricos vinculados a la abstracción, valorando el impacto social del arte y su potencial relación con la ciudadanía.

Comentará a los/las estudiantes que la ubicación de las obras está planificada de acuerdo a un criterio poético de intervención en el espacio. No es un espacio que se visita, sino uno con el que se convive diariamente. El elemento social y la participación es el principal impulsor del Museo y es este un criterio que se debería tener en cuenta al momento de la discusión en torno a la valorización de las obras y su carácter patrimonial.

Finalmente contará al curso que la generación de artistas abstractos chilenos, planteó en forma paralela a los procesos de modernización del país, salir del marco de la pintura de caballete e incorporarse al paisaje urbano, a los edificios y a las realizaciones que el avance tecnológico que las ciudades vayan exigiendo. En este sentido, parte de los artistas le atribuyeron a la producción pictórica una dimensión de vocación ciudadana. A propósito de lo anterior, el artista Gustavo Poblete (1917-2005) sostuvo: “pienso que el arte plástico, debe inundar las plazas, las industrias, la arquitectura y los grandes espacios urbanos, para rodear al hombre de belleza y comodidad, donde vive y trabaja”.³

3. El borrador del documento, perteneciente al Archivo de la Fundación Gustavo Poblete, evidencia las correcciones de palabras y ajustes de edición por parte del artista. Visto en: Catálogo *La revolución de las formas. 60 años de arte abstracto en Chile*. Centro Cultural La Moneda, Santiago, 2017.

Trabajo de diseño y creación de un mural abstracto

El/la docente invitará a que los/las estudiantes elijan algún fragmento del paisaje natural o cultural de su escuela. En primera instancia, deberán desarrollar un boceto donde se sintetiza de forma abstracta el motivo que quieren trabajar. Se sugiere que los/las estudiantes desarrollen una reflexión en torno a su trabajo a través del concepto de **utopía**.

El o la docente promoverá la reflexión sobre qué preocupaciones advierten los/las estudiantes en torno a la ciudad que habitan y cómo les gustaría que fuesen los espacios que diariamente recorren.

Para estimular la creatividad de los/las estudiantes, preguntará: **¿Qué elementos observan en su cotidianeidad? ¿Cómo es la arquitectura de sus barrios? ¿Qué colores prevalecen en el paisaje urbano? ¿Cómo sería la ciudad ideal para ustedes? ¿A qué necesidades debiese responder esa ciudad ideal?**

Una vez identificado el paisaje, cada estudiante podrá traspasar desde el croquis a un block 99 ¼ su composición. En el caso de contar con los permisos correspondientes, sería ideal trasladar los bocetos a las murallas de la escuela.

En esta etapa es fundamental el nombre que titulará el trabajo, pues no necesariamente debe corresponder al motivo de inspiración del cuadro sino que a las motivaciones políticas, sociales o artísticas que él o la estudiante consideraron para su confección.

A modo de ejemplo se muestra una imagen de síntesis geométrica, fotografía de Magdalena Dardel:

Y también se observan algunos ejemplos de estudiantes realizando murales en sus colegios:

<http://liceo-pando-2.webnode.es/>

<https://goo.gl/mA6sgn>

<https://goo.gl/yCkASu>

Cierre

Todos los trabajos serán finalmente expuestos en algún lugar de la escuela para que los/las estudiantes de otros niveles puedan observar el trabajo de sus compañeros y compañeras. Si existiera algún muro en el interior o exterior del establecimiento educacional, el/la docente, verá la posibilidad de realizar un mural con el o los trabajos destacados del curso.

Idealmente, existirá un evento en donde los/las estudiantes podrán explicar sus trabajos a los/las docentes, apoderados y/o distintos actores de la comunidad escolar.

Materiales y medios

Materiales:

1. **Témpera o pintura látex.**
2. **Tijeras.**
3. **Block 99¹/₄.**
4. **Pinceles y brochas.**

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 Mural de Mario Carreño
<https://drive.google.com/file/d/0B2j4G967P-vb-Z2ZFbnhuMWU1cEk/view?usp=sharing>

Link Lámina 2 Mural de Ramón Vergara Grez
<https://drive.google.com/file/d/0B2j4G967P-vb-TTdnSHNQZWRnRIE/view?usp=sharing>

Link Museo a Cielo Abierto de San Miguel
<http://www.museoacieloabiertoensanmiguel.cl/>

BIBLIOGRAFÍA

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

Museo a Cielo Abierto de Valparaíso. (s.f.). Obtenido de http://www.wikiwand.com/es/Museo_a_Cielo_Abierto_de_Valpara%C3%ADso#/Historia

Cruce con planes y programas Mineduc (Actualización Año 1999):

1° MEDIO | Artes Visuales

OBJETIVOS FUNDAMENTALES

Los alumnos y alumnas desarrollarán la capacidad de:

1. Explorar y registrar visualmente su entorno natural, a través de diversos medios de expresión; reconocer las características geográficas, los materiales y el paisaje, formando la conciencia para preservar el medio ambiente.
3. Profundizar en los conceptos y elementos que constituyen el lenguaje plástico-visual, su organización y modos de producción.
4. Expresar ideas, emociones y sentimientos, a partir de la observación sensible del entorno natural; evaluar los trabajos realizados en función de sus características visuales, organizativas, técnicas, expresivas y creativas.

CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS

Arte, naturaleza y creación

- a. Diseño y elaboración de proyectos para explorar las características propias del entorno natural, utilizando diversos medios de expresión personal o grupal, p. ej., dibujo, gráfica, fotografía, video, pintura, escultura o instalaciones.
- b. Percepción y experiencia estética de los aspectos visuales del entorno natural. Reconocimiento de líneas, formas, colores, texturas, ritmos, luces y espacios derivados del mundo orgánico. Investigación de sus posibilidades como recursos de creación artística.
- c. Realización de proyectos creativos para revelar lo que las alumnas y los alumnos sienten frente a la naturaleza, explorando las posibilidades expresivas de algunos de los siguientes medios: dibujo, gráfica, fotografía, grabado, pintura, teatro, danza y video.
- f. Reflexión y evaluación acerca de los procesos y productos artísticos, fomentando una actitud crítica y de apreciación estética. Reconocimiento de las fortalezas y debilidades del trabajo personal o grupal.

2° MEDIO | Artes Visuales

OBJETIVOS FUNDAMENTALES

Los alumnos y alumnas desarrollarán la capacidad de:

1. Experimentar con diversos lenguajes, técnicas y modos de creación artístico-visual; evaluar los procesos y resultados en cuanto a la capacidad de expresión personal, originalidad, perseverancia en la investigación, oficio, etc.
4. Valorar diferentes funciones que cumple el arte en nuestra sociedad, reconociendo su capacidad para dar cuenta de las múltiples dimensiones de la experiencia humana.

CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS

Arte, persona y sociedad

- b. Conocimiento y valoración de imágenes de la experiencia humana en las artes visuales, p. ej., celebraciones y ritos, la maternidad y la familia, el trabajo, la guerra y la muerte, acontecimientos históricos, dimensiones sociales, la vida cotidiana y las costumbres.
- e. Valoración de los aportes del arte a la vida personal, social y juvenil, expresión artística en torno al tema. Relaciones entre arte, comunidad, folclor e identidad cultural.
- f. Reflexión y evaluación acerca de los procesos y productos artísticos, fomentando una actitud crítica y de apreciación estética. Reconocimiento de las fortalezas y debilidades del trabajo personal o grupal.

3° MEDIO | Artes Visuales

OBJETIVOS FUNDAMENTALES

Los alumnos y alumnas desarrollarán la capacidad de:

1. Explorar y registrar visualmente su entorno cotidiano, la arquitectura y el urbanismo, a través de diversos medios de expresión, ejercitando la percepción y la capacidad creadora.
2. Expresar ideas, emociones y sentimientos, a partir de formas percibidas en la observación sensible del entorno cotidiano; evaluar los trabajos realizados en cuanto a sus características visuales, expresivas, creativas, técnicas y por la capacidad y la perseverancia en los procesos de investigación.
3. Apreciar diversos modos de representación del entorno cultural en obras significativas del patrimonio artístico nacional, latinoamericano y universal, considerando movimientos relevantes, premios nacionales y grandes maestros.

CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS

Arte, entorno y cotidianeidad

- a. Representación de las características del entorno cotidiano juvenil, a través de proyectos personales o grupales, explorando las posibilidades expresivas y técnicas que ofrecen algunos de los siguientes medios: bocetos, fotografía, pintura, video y otros.
- b. Expresión de sentimientos, emociones e ideas, a través de diversos lenguajes artísticos, usando como recurso de imaginación la percepción sensible del entorno cultural cotidiano.
- c. Búsqueda en diversas fuentes de información para apreciar distintas formas de representar el entorno cultural cotidiano en obras significativas del patrimonio artístico nacional, latinoamericano y universal. Análisis y discusión de obras de arte.
- e. Observación, valoración y registro del espacio y el volumen, de acuerdo a distintos tipos de arquitectura y urbanismo. Investigación en terreno: viviendas, áreas urbanas, rurales, plazas, patios, parques, centros culturales, etc.
- f. Reflexión y evaluación acerca de los procesos y productos artísticos, fomentando una actitud crítica y de apreciación estética. Reconocimiento de las fortalezas y debilidades del trabajo personal o grupal.

4° MEDIO | Artes Visuales

OBJETIVOS FUNDAMENTALES

Los alumnos y alumnas desarrollarán la capacidad de:

4. Profundizar en el conocimiento de las principales manifestaciones de las artes visuales en Chile durante las últimas décadas.

CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS

Arte, cultura y tecnología

- a. Investigación y creación artística, a través del diseño y la elaboración de proyectos personales o grupales, conociendo aspectos técnicos y expresivos de algunos recursos actuales para la producción de imágenes: cómics, graffiti, murales, fotografías, fotocopias, videos, multimedia, diseño gráfico, etc.
- e. Apreciación crítica y creación de mensajes audiovisuales y gráficos, considerando aspectos técnicos, estéticos y valóricos, en algunos de los siguientes medios: video, cine, multimedia, afiches, folletos, graffiti, cómics, etc.
- f. Reflexión y evaluación acerca de los procesos y productos artísticos, fomentando una actitud crítica y de apreciación estética. Reconocimiento de las fortalezas y debilidades del trabajo personal o grupal.

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](#)

