

CENTRO

CULTURAL

LA MONEDA

J. M. W.
T U R —
N E R

acuarelas
watercolours

TATE COLLECTION

CUADERNO EDUCATIVO

EL VIAJE. ESCUELAS Y COMUNIDADES

NIVEL 3 • SÉPTIMO Y OCTAVO BÁSICO

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

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

Esta vez, los Cuadernos Educativos se refieren a la exhibición **J. M. W. Turner - Acuarelas / Watercolours. Tate Collection** organizada en colaboración con la institución Tate Britain de Londres, que estará abierta al público entre el 27 de marzo y el 28 de julio de 2019.

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

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

OBJETIVOS

GENERAL

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

ESPECÍFICOS

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

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

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

3 TEMAS VIVIR

CAZADORES DE PAISAJES
SÉPTIMO Y OCTAVO BÁSICO

OBJETIVOS

Fomentar la apreciación crítica frente a una obra de artes visuales.

Identificar y promover un diálogo entre diferentes modos de representación del paisaje.

Aproximarse a los conceptos básicos de la fotografía.

Producto de la enfermedad de salud mental que padecía su madre, Turner vivió en distintas casas de parientes y amigos. En esta etapa de su vida, el mar se transformó en una de sus más creativas obsesiones. Durante su adultez, el viaje fue siempre parte fundamental de su vida personal y artística. Sus travesías por Francia, Suiza e Italia le permitieron explorar nuevos lenguajes, indagando en las posibilidades de luminosidad y transparencia de la acuarela, y probando así diversas experimentaciones sobre la superficie del papel.

En nuestro continente, desde los artistas viajeros y la fundación de las academias de Bellas Artes en el siglo XIX, se instaló la pregunta sobre qué aspectos definirían la identidad latinoamericana y el lugar que ocupa el paisaje y el territorio en esta configuración. En este

sentido, el paisaje como género pictórico se hizo un lugar significativo desde inicios del siglo XX, como una forma efectiva de representar aspectos naturales y humanos. Actualmente, en el marco del arte contemporáneo, el paisaje está muy lejos de decaer como género, al contrario, se revitaliza cíclicamente. Las nociones geográficas y las fronteras de un mundo globalizado se modifican, y así también se va transformando nuestra idea del paisaje.

¿Existe un paisaje latinoamericano?

¿Qué elementos se pueden exaltar por medio de este género pictórico?

¿Cómo se han representado las transformaciones de los paisajes de América Latina?

¿Un extranjero observa con los mismos ojos un paisaje que no es el de su país?

DATO:

Al igual que Turner con el paisaje europeo, en Chile muchos artistas se maravillaron con la diversidad y belleza de nuestro territorio. Uno de ellos, fue el alemán Juan Mauricio Rugendas (1802-1858), parte de la generación de artistas viajeros del siglo XIX, quien creó verdaderas crónicas visuales, incluidas ilustraciones naturalistas, pintura costumbrista, representación de temas pictóricos y patrióticos, entre otras escenas. Para conocer más su increíble trabajo, puedes acceder al siguiente enlace del Museo Nacional de Bellas Artes:

<http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-39966.html>

También puedes conocer la obra de Alfredo Helsby (1862-1933), destacado paisajista chileno, en

www.ecured.cu/Alfredo_Helsby

ACTIVIDAD 1

La primera fotografía de la historia fue tomada en 1826 por el científico francés Joseph Niépce, quien a través de una cámara heliográfica capturó la imagen de un tejado, luego de ocho horas de exposición. Esta técnica fue perfeccionándose en el tiempo, gracias a los avances de la tecnología permitiendo la reproducción de imágenes definidas en menor tiempo y mayor cobertura. Hasta entonces, la pintura era el principal medio para capturar escenas, paisajes y retratos.

La pintura de Turner estuvo en constante transformación, desde un dominio perfecto de los paisajes clásicos a la atmósfera de la naturaleza y sus efectos de luz y color, impulsado por un espíritu romántico y el poder ilimitado de su imaginación. El artista se obsesionaba por capturar el momento, el instante, conformando sus pinceladas una síntesis del paisaje observado, al igual que posteriormente los hicieron los fotógrafos con el proceso técnico de sus cámaras.

PASOS A SEGUIR:

PASO 1

Antes de comenzar, se sugiere presentar una introducción sobre la representación del paisaje en Turner, relacionando su obra con la fotografía.

¿Qué es lo que más has fotografiado?

¿En qué te fijas para tomar una fotografía?

¿Para qué sirve tomar fotografías?

PASO 3

Con sus teléfonos celulares, los estudiantes deberán realizar capturas fotográficas de 10 escenas que llamen su atención. Para esto, se sugiere trabajar previamente conceptos como encuadre o composición.

PASO 2

Continuando con el análisis de imágenes que den cuenta del lenguaje fotográfico, los estudiantes deberán pensar en algún paisaje que les gustaría fotografiar. Para esto, puedes invitarlos a observar personas, lugares y objetos que se encuentren habitualmente en su transitar, o en la ruta de desplazamiento entre su hogar y la escuela. El objetivo es recorrer este itinerario, pero realizando pausas, demorarse el doble o triple de tiempo para detenerse a observar atentamente sus paisajes cotidianos.

PASO 4

Con las imágenes capturadas, realizarán individualmente una presentación de fotografía al curso, mencionando los hallazgos del recorrido y respondiendo a las siguientes preguntas.

¿Qué colores predominan en el paisaje de tu ruta?

¿Cómo cambia la luz en este recorrido?

¿Qué objetos o personas te llaman la atención?

DATO:

Sugerimos al docente revisar el Cuaderno Pedagógico El potencial educativo de la fotografía, elaborado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y disponible en:

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

Imágenes tomadas por estudiantes secundarios del Liceo Manuel Barros Borgoño, en el marco del curso de fotografía de la profesora Daniela Meliang.

ACTIVIDAD 2

Los cronistas han abordado el paisaje de otras maneras. Ellos recopilan y redactan hechos históricos o de actualidad, mediante el género literario que recibe el nombre de Crónica. Históricamente, ocupaban un cargo cuyo cometido era construir el relato oficial de los gobernantes. Ejemplo de esto son los sacerdotes que viajaron a América en el siglo XVI, registrando a través de textos y dibujos su interpretación de la realidad latinoamericana con mandato de la Iglesia Católica.

En el siguiente enlace de Memoria Chilena puedes revisar el trabajo como cronista de Jerónimo de Vivar o de los historiadores Jesuitas que describieron los primeros pasajes de la vida de las comunidades indígenas y sus territorios:

<http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-576.html>

¿Crees que los relatos visuales o descriptivos de los cronistas son una verdad?

¿De qué manera hoy tomamos registro de la realidad?

¿Podrían existir historiadores de Instagram?

El Foro, para "Italia" de Rogers, ca. 1826-1827, JMW Turner (1775 - 1851) © Tate, London 2019

La fotografía de paisajes consiste en la representación de un gran espacio natural, de una parte específica de un territorio, que pueden ser también ciertos lugares urbanos.

¿Qué paisajes imaginas que podrías fotografiar?

¿Qué supones que hubiese fotografiado Turner?

PASOS A SEGUIR:**PASO 1**

Con las imágenes tomadas en la actividad anterior, los estudiantes deben elegir una de éstas vinculándola a alguna problemática contemporánea que les interese. Por ejemplo, estableciendo conexiones con la marginalidad, la inclusión o la interculturalidad.

¿Por qué decidieron tomar esa fotografía?

¿Por qué eligieron ese encuadre?

¿Cuál fue la decisión de la composición?

¿Qué quieres expresar con esa imagen?

PASO 2

Para finalizar la actividad, se sugiere al docente realizar una exposición en algún espacio público de la escuela, promoviendo que los estudiantes compartan sus relatos con la comunidad escolar.

DATO:

Puedes utilizar como referencia el trabajo de artistas chilenos que han abordado esta línea como Sebastian Mejias y Catalina Juger. Su trabajo y el de otros, puedes revisarlo en el catálogo de la exposición organizada por el Centro Cultural La Moneda Álbum de Chile. Retrato de una nación en el siguiente enlace:

<http://www.ccplm.cl/sitio/catalogo-album-de-chile/>

GLOSARIO

Acuarela

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

Arte sonoro

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

Boceto

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

Claroscuro

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

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

Color

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

Instalación

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

Luz

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

Mancha

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

Marinas

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

Materialidades

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

Paisaje

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

Pintura histórica

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

Royal Academy

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

Representación

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

Teoría del color

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

Trazo

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

Veladura

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

BIBLIOGRAFÍA

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

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

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

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

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

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

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

Links:

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

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

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

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

www.surdoc.cl

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

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

<http://www.bienaldeartesmediales.cl>

CRÉDITOS CENTRO CULTURAL LA MONEDA

Dirección Ejecutiva

Beatriz Bustos Oyanedel

Jefe Educación y Extensión

Sergio Trabucco Zeran

Contenidos Cuadernos Educativos

Gabriel Hoecker Gil

Asistente Contenidos

Daniela Meliang Antilef

Edición

Elisa Cárdenas Ortega

Diseño gráfico

Yvonne Trigueros Blanco

Jorge Albornoz Orengo

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

**CHILE LO
HACEMOS
TODOS**

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

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

J.M.W.
TUR —
NER

acuarelas
watercolours

TATE COLLECTION