

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 4 • PRIMERO A CUARTO MEDIO

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

4 T E M A N O

DESASTRES NATURALES / CATÁSTROFES HUMANAS
PRIMERO A CUARTO MEDIO

OBJETIVOS

Reconocer, articular y explicar perspectivas ecológicas para leer los medios de comunicación.

Aproximarse al concepto de paisaje en términos artísticos.

Trabajar colaborativamente a través de lenguajes visuales.

El encuentro con el mundo de las imágenes creadas por un artista es a la vez un encuentro con su imagen del mundo. Turner nació en 1775 cuando los barcos se desplazaban mediante un sistema de vela y murió en 1851 cuando lo hacían por vapor. Este dato, lejos de ser anecdótico, inscribe al artista inglés en un contexto: la Revolución Industrial.

Este proceso implicó profundas transformaciones económicas, sociales y tecnológicas, iniciándose en la segunda mitad del siglo XVIII en Gran Bretaña y logrando, en décadas posteriores, una expansión hacia Europa Occidental y Estados Unidos. En este periodo, se abrió paso desde una economía rural basada en

la agricultura y el comercio local a una economía de carácter estrictamente urbano, industrial y mecanizado, evidenciándose esto, por ejemplo, en el uso de la máquina de vapor y el carbón. Si bien en Latinoamérica no se dieron los factores políticos y económicos para la activación de este proceso, durante el siglo XX se adoptaron corrientes de industrialización que modernizaron la actividad agrícola predominante de la región y aceleraron el crecimiento de las ciudades, impactando severamente el estilo de vida de las personas¹.

Esto nos demuestra cómo la relación entre los humanos y la naturaleza ha cambiado dramáticamente con el tiempo. Turner se maravilló frente a las transformaciones de su contexto, logrando registrar excepcionalmente lo que el ser humano sentía frente a estos cambios. Si bien son conocidas sus lecturas visuales del paisaje y la omnipotencia de la naturaleza frente a la humanidad, en su obra tardía es posible observar cómo decidió ser testigo de la implementación de la electricidad en la ciudad o eventos que identificaban al progreso y la técnica como las grandes promesas del futuro.

¹ Para indagar en los procesos de la industrialización en Chile, te sugerimos la lectura del trabajo de los historiadores de la Universidad de Santiago Julio Pinto y Luis Ortega.

A más de 200 años de la Revolución Industrial:

¿Cuáles han sido las consecuencias de las promesas de Progreso y Modernidad?

¿Cuáles serían las que debiésemos cumplir ara un futuro sostenible?

¿Cómo afecta el Progreso y las Revoluciones Tecnológicas al Paisaje?

El gran reloj en Rouen, Normandía, ca. 1832, JMW Turner (1775 - 1851)
© Tate, London 2019

DATO:

Para profundizar en este tema, sugerimos presentar al curso la canción *El progreso del popular* cantante brasileño Roberto Carlos. Desde una lúcida crítica social, la canción de la década del '70 del pasado siglo, cuestiona los acelerados avances de la Industria y su impacto en la vida de las personas.

La importancia de Turner para la historia del arte no se limita a su maestría en la representación del paisaje y la pintura marina. Al desafiar las concepciones del arte hasta entonces aceptadas con sus innovadoras técnicas, este creador británico instaló los cimientos del arte moderno. El legado de Turner se ha manifestado en diversos artistas, que han irrumpido una y otra vez en la resignificación material y simbólica de la pintura como género, entre ellos los impresionistas Édouard Manet, Pierre-Auguste Renoir, y más adelante el expresionista abstracto Mark Rothko.

A continuación, te presentamos actividades que actualizan artística y conceptualmente la obra de Turner en nuestros días.

ACTIVIDAD 1

Al dibujar sus bocetos, Turner no solo usaba lápiz o tinta. Tiza, extracto de tabaco, color para acuarela y pintura a la aguada también fueron materiales que empleó. Al pintor británico le interesaba explorar nuevas materialidades, especialmente en un periodo histórico en que las tecnologías innovaban en el perfeccionamiento del óleo y los pinceles. Sin embargo, en este momento también estaban ocurriendo grandes transformaciones en el mundo occidental, consecuencia de la Revolución Industrial, tales como chimeneas de fábricas y otros edificios de las que Turner fue un agudo observador.

Te invitamos ahora a que junto a tu curso observen su paisaje y se atrevan a explorar nuevas materialidades a través de **técnicas mixtas**.

PASOS A SEGUIR:**PASO 1**

Invita a tu curso a iniciar una investigación en distintos medios de comunicación, impresos o digitales, sobre fenómenos naturales o humanos que hoy afecten el medio ambiente en el país. Se propone que el criterio central para elegir la problemática sea el interés y conocimientos previos de los estudiantes sobre el tema.

¿Cómo se ve afectado el paisaje por la acción del ser humano?

Algunos ejemplos de desastres naturales pueden ser terremotos o tsunamis, fenómenos que históricamente han afectado a Chile. Si el interés del grupo radica en catástrofes humanas, las represas o forestales son algunos ejemplos que, al no estar siempre regulados, han dañado irreversiblemente nuestro paisaje.

DATO:

Para profundizar en el cruce entre arte y ciencia, puedes revisar la obra Memorial del Alto Biobío del chileno Juan Meza-Lopehandía, instalación fotográfica referente a la construcción de la represa de Pangue y Ralco, en el Alto del Bío-bío. Más información en el siguiente enlace:

http://www.portaldearte.cl/agenda/expoanteriores/fotografia/2005/juan_meza.html

PASO 2

Los estudiantes trabajarán con periódicos, en los que buscarán noticias relacionadas con problemáticas medioambientales que están sucediendo actualmente en Chile, o que hayan marcado nuestra memoria colectiva.

Cuando realicen la selección del archivo, trabajarán de acuerdo al elemento natural que esté en cuestión, para luego proponer una instalación a intervenir en la escuela.

PASO 3

Se sugiere al docente trabajar desde la técnica mixta, donde cada alumno debe llevar al aula un elemento encontrado en el paisaje urbano.

Se invita a los alumnos a trabajar con fenómenos de transformación urbana y social, generando alguna crítica, denuncia o manifiesto en relación al contexto.

Chilenos logran acelerar el crecimiento de plantas aplicando luces led

Especies como arándanos, cerezos, avellanos, nogales, pinos y eucaliptos han experimentado grandes avances comparado con los que se han visto hasta ahora en soluciones de luz tradicional.

Publicado el 16 de agosto del 2018

Compartir: [Facebook](#) [Twitter](#) [Google+](#) [Compartir](#)

Revisa la noticia completa en:

<http://www.lignum.cl/2018/08/16/chilenos-logran-acelerar-crecimiento-plantas-aplicando-luces-led/>

PASO 4

Reflexiona junto al grupo las problemáticas trabajadas y de qué manera las artes pueden colaborar en su solución.

Materiales

- Hojas de diarios, maderas, telas, género
- Pinceles
- Pigmentos varios, tempera, tinta china, acrílicos, spray o marcadores.

DATO:

El año 2017 se realizó la 13° Bienal de Artes Mediales, titulada Temblor, cuya propuesta se centró en sugerir reflexiones visuales sobre la relación entre lo humano y las fuerzas de la naturaleza.

Para conocer más de este evento y los artistas que participaron revisa el siguiente enlace:

<http://www.bienaldeartesmediales.cl/13/>

ACTIVIDAD 2

En la actualidad el arte como producción de conocimiento colectivo propicia el encuentro de identidades, instalando el diálogo de diversas miradas a través de prácticas colaborativas y estableciendo posibilidades pedagógicas que pueden ser replicadas en contextos escolares.

En esta actividad, se sugiere promover el intercambio horizontal de las reflexiones recogidas en la experiencia anterior, construyendo en grupos instalaciones que intervengan los espacios comunes de la escuela. De este modo, se espera extender la discusión a la comunidad a través del arte.

PASOS A SEGUIR:

PASO 1

Para introducir el concepto de **Instalación** y el sentido de la actividad, te sugerimos subrayar el foco central de la obra: interpelar al espectador a través de una experiencia sobre un tema en específico. Un recurso interesante para clarificar el concepto sería revisar la producción de artistas contemporáneos que han trabajado en esta línea, como el chino Ai Wei Wei o el francés Christian Boltanski. En Chile, desde los años '60 del pasado siglo existe una rica tradición en relación a este tipo de proyectos creativos, puedes indagar, por ejemplo, en la obra de Juan Pablo Langlois, Francisco Brugnoli o Cecilia Vicuña.

PASO 2

Invita a tus estudiantes a pensar en una forma de acción colectiva para instalar en la escuela. Pueden continuar con el trabajo ya realizado y repensar un enfoque que profundice sus reflexiones.

PASO 3

Como cierre de la actividad, se sugiere organizar un recorrido por las distintas creaciones instaladas en la escuela, propiciando espacios de reflexión desde un punto de vista ecológico.

¿De qué manera las comunidades hoy conviven con sus territorios?

¿Podemos pensar en futuros alternativos a través del arte y la cultura?

GLOSARIO

Acuarela

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

Arte sonoro

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

Boceto

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

Clarooscuro

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

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

Color

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

Instalación

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

Luz

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

Mancha

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

Marinas

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

Materialidades

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

Paisaje

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

Pintura histórica

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

Royal Academy

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

Representación

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

Teoría del color

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

Trazo

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

Veladura

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

BIBLIOGRAFÍA

BROWN, David Blayney; *Desde el taller de Turner: estudios para sus propios ojos* en Catálogo J. M. W. Turner – Acuarelas. Tate Colección (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>

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

J.M.W.
TUR —
NER

acuarelas
watercolours

TATE COLLECTION