

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 Básica

NIVEL 2

CUADERNO DESCARGABLE

Nivel 2

1º a 4º Educación Básica

MATERIAL PARA EL/LA DOCENTE

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

En este cuaderno encontrará:

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

PRESENTANDO LA EXPOSICIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SALA ANDES

Abstracción Emergente

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

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

las corrientes modernas y vanguardistas, colabora e impulsa la creación de un movimiento abstracto con identidad latinoamericana y particularmente precolumbina, 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.

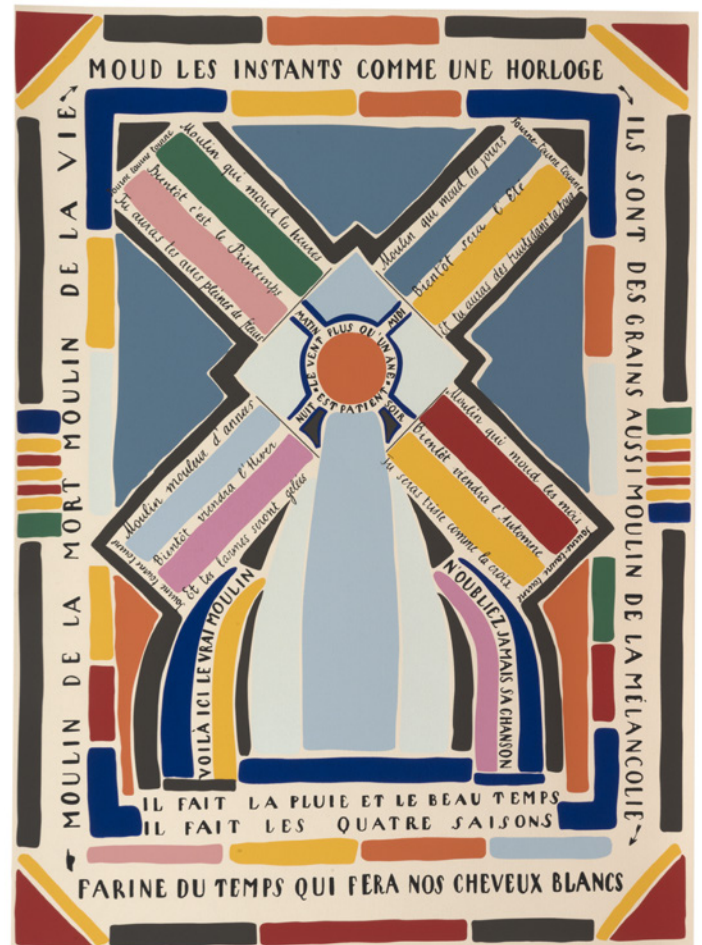
VICENTE HUIDOBRO

Vicente Huidobro, nace en Santiago de Chile el año 1893, siendo reconocido como uno de los poetas vanguardistas más influyentes en América Latina. En 1913, viaja a Europa radicándose en París. Durante la estadia se relaciona con los artistas modernos de la **Escuela de París**, donde están entre otros, Pablo Picasso y Juan Gris, que vivieron en la capital francesa durante el periodo de entre guerras (1915-1940).

En 1925 Huidobro vuelve a Chile, y ese mismo año participa junto al revolucionario **Grupo Montparnasse (1923-1930)** organizando su segunda exposición. El grupo, que durante la década de 1920 rompe con el arte tradicional chileno, estaba integrado por artistas como Henriette Petit, Luis Vargas Rosas y Sara Malvar. En la muestra se presentan obras de artistas internacionales como Pablo Picasso, Juan Gris, Fernand Léger y Suzanne Valadon.

Huidobro exhibe este **caligrama** titulado **Moulin**, molino en francés. Un caligrama es una obra gráfica compuesta a partir de un poema. Las palabras se disponen para representar visualmente el contenido del poema.

En este caso, el poema **Moulin** de Vicente Huidobro ha sido compuesto y pintado por su amiga, la artista Sara Malvar. Como otras obras de Huidobro, está escrita en francés, dando cuenta así de la enorme influencia de París como capital cultural de la época.

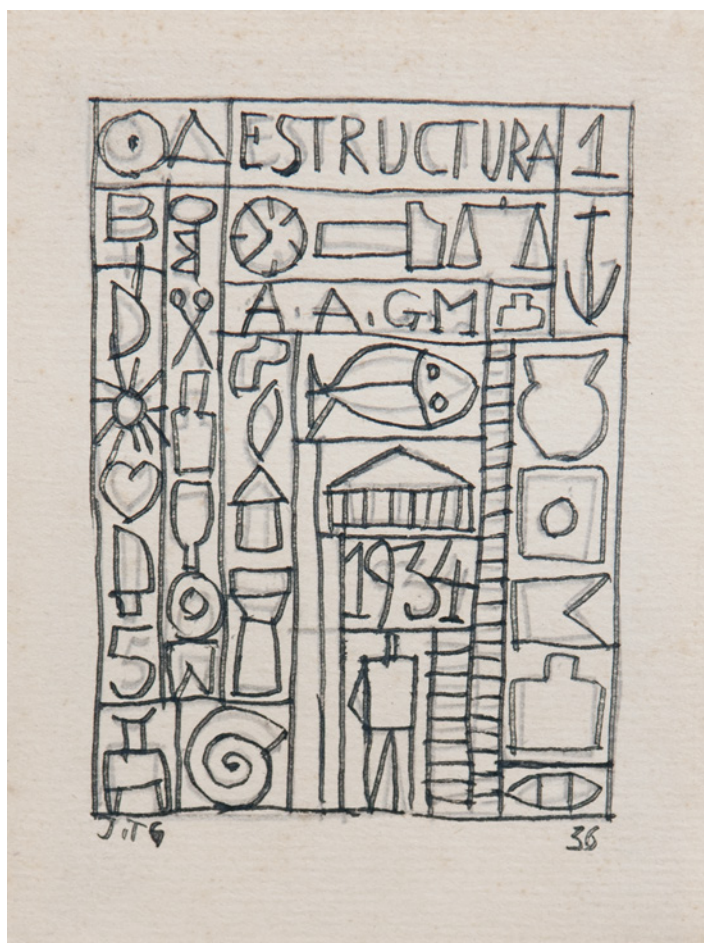
Moulin. 1º edición
Vicente Huidobro (1893-1948)
 1925, Reproducción Fotográfica. Original Serigrafía
 (C) Fundación Vicente Huidobro

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

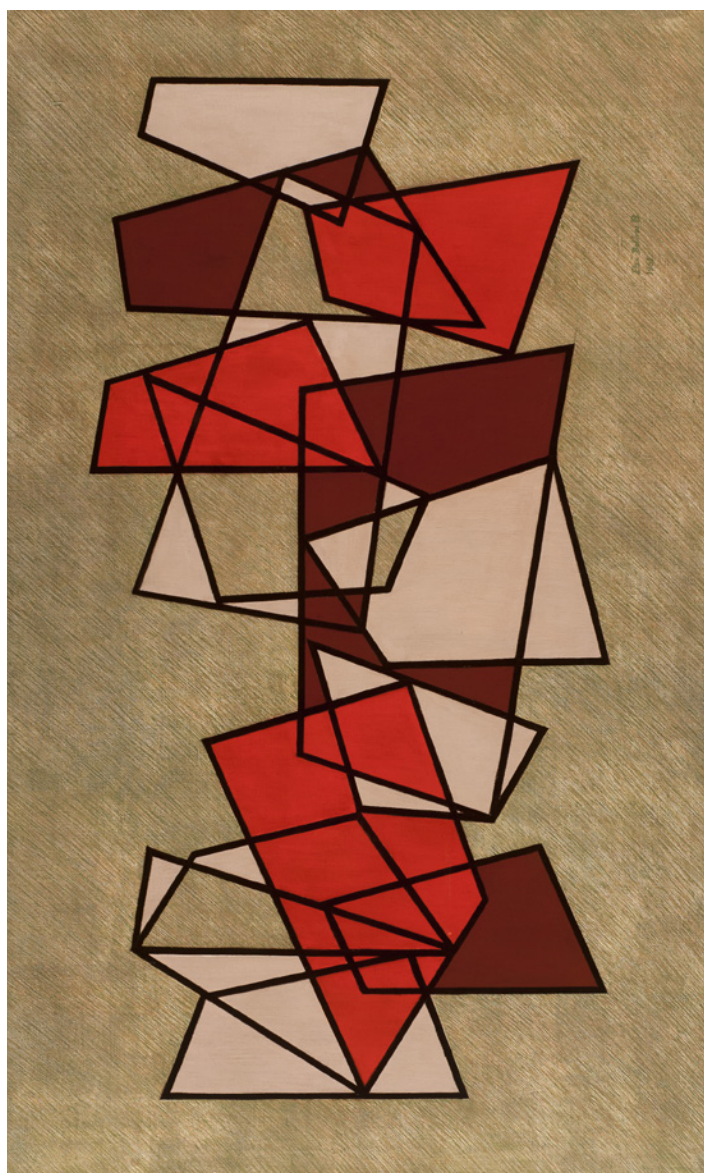
ELSA BOLÍVAR

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.

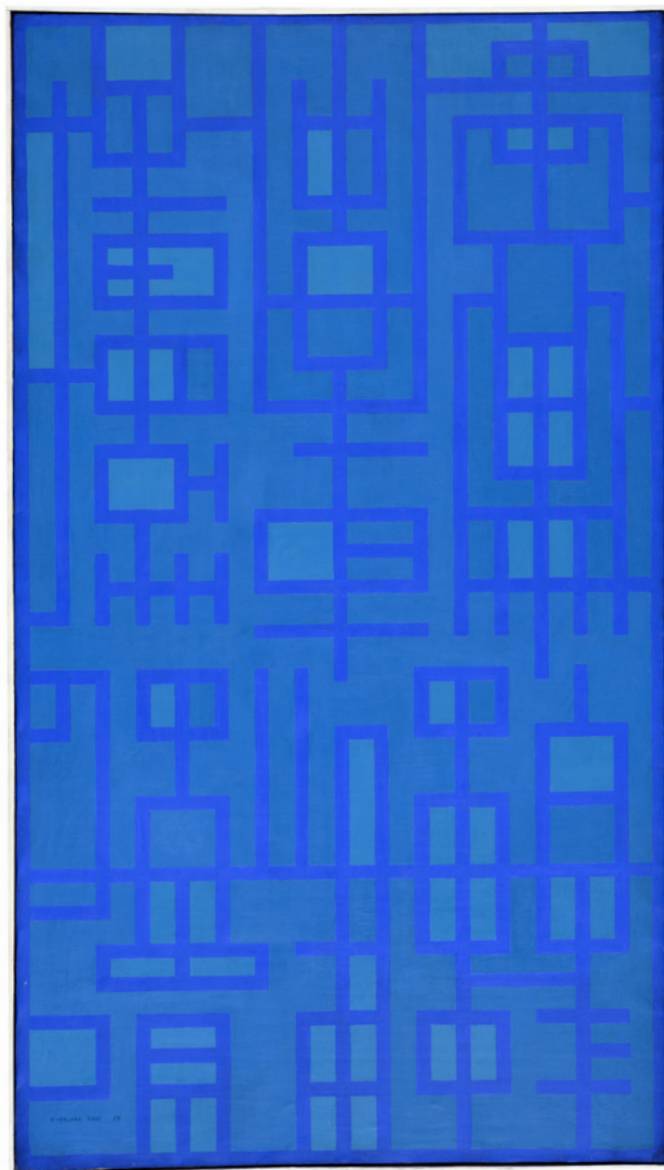
La serie de **“cartas”** que aquí se exhiben dan cuenta de un mensaje tan estético como metafísico que se desea difundir. Es desde esta metafísica y su proyección en el tiempo, que se comprende verdaderamente la obra de Vergara Grez: “En el porvenir, la realización de la plástica pura en la realidad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

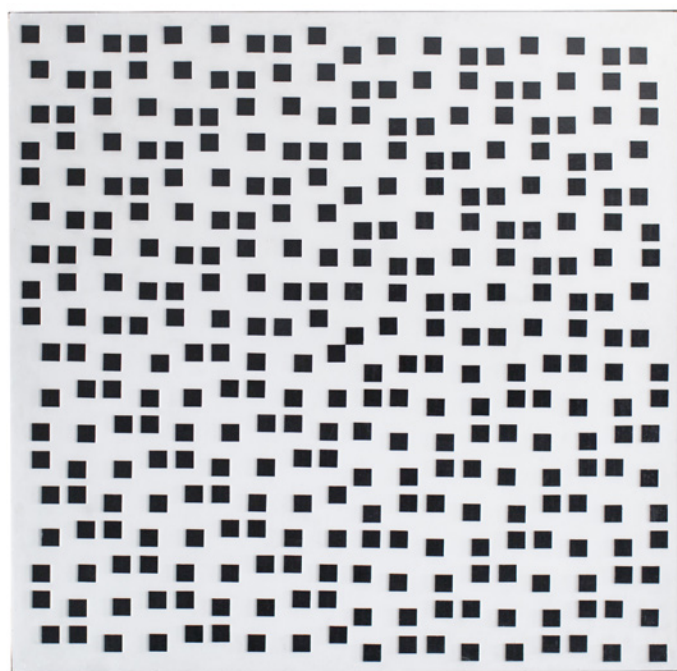
MATILDE PÉREZ

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).

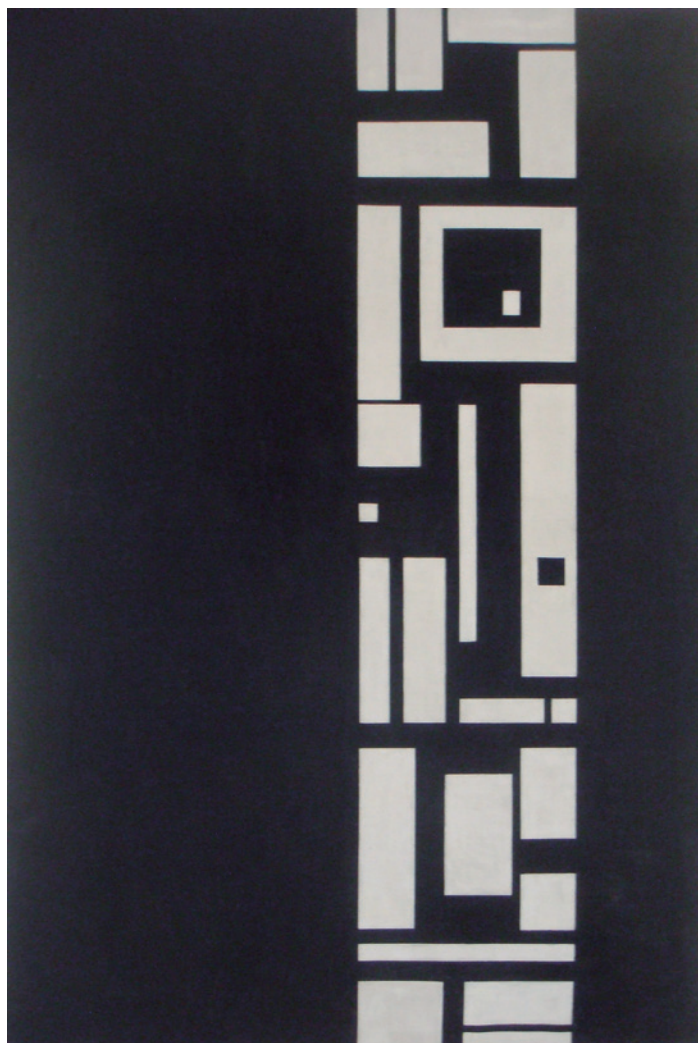

Construcción Maderas N°1
Matilde Pérez (1916 - 2014)
 1961, Collage sobre madera pintado en óleo
 (C) Creaimagen

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).

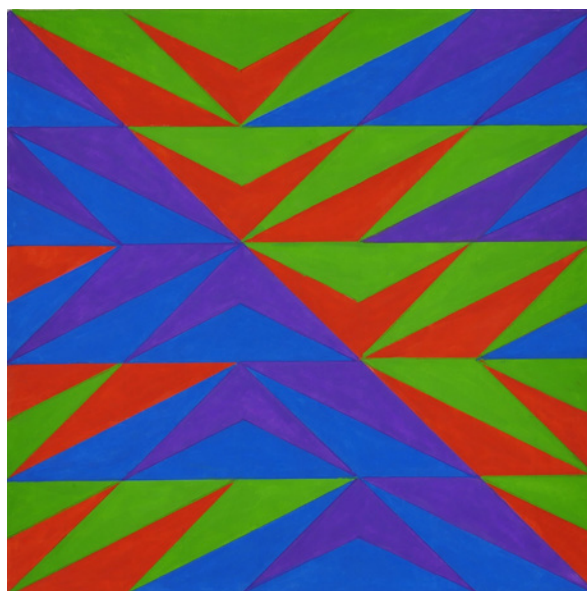
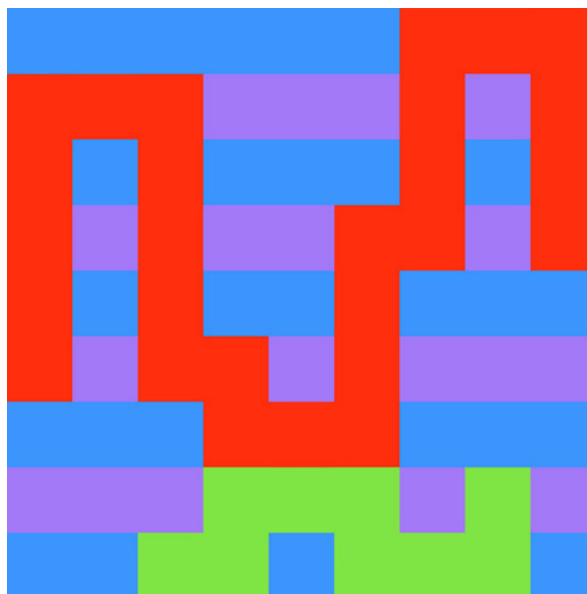
Serie negra N°6
Gustavo Poblete (1915 - 2005)
 1965, Óleo sobre tela
 (C) Creaimagen

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

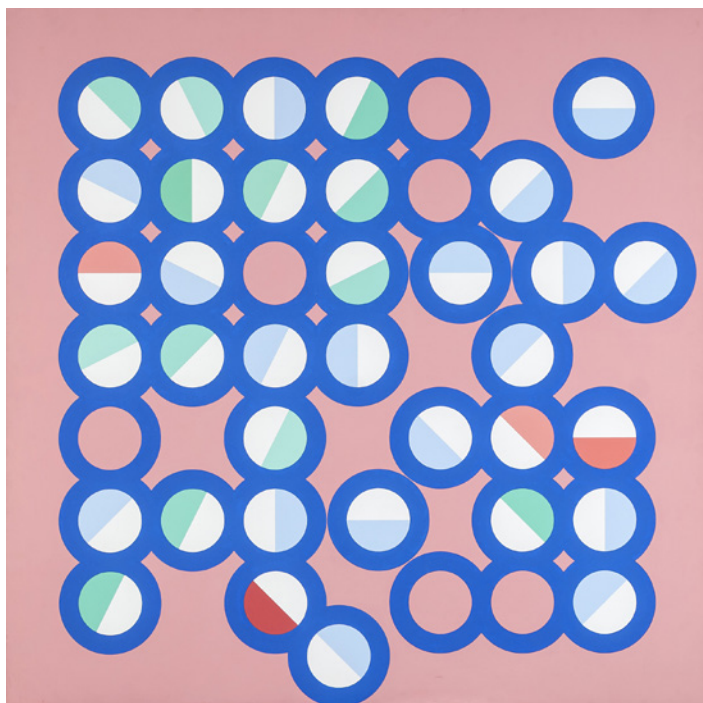

JAMES SMITH RODRÍGUEZ

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

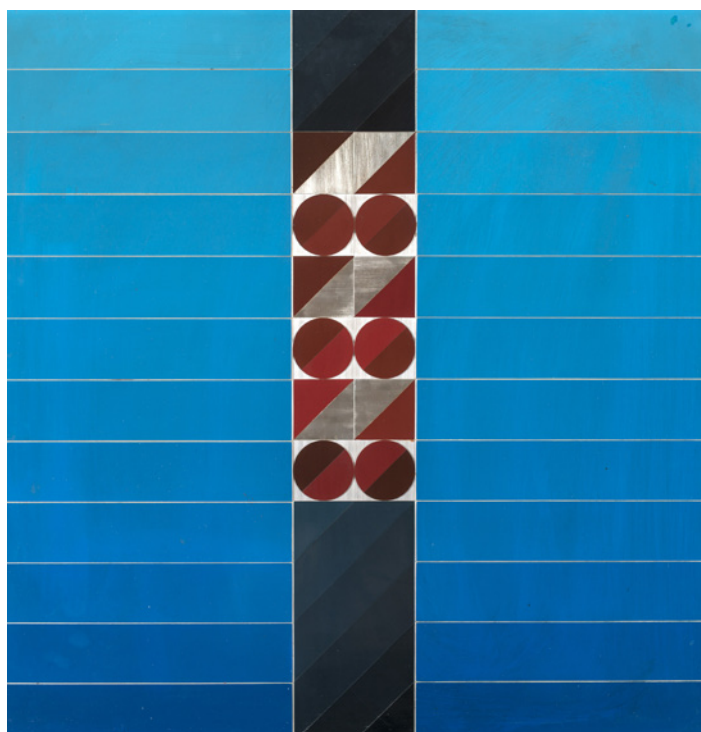
CARLOS ORTÚZAR

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 melamina 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 2

1º a 4º Educación Básica

**“ UNA CASA GEOMÉTRICA”
DESCUBRIENDO LA GEOMETRÍA
DEL ENTORNO.**

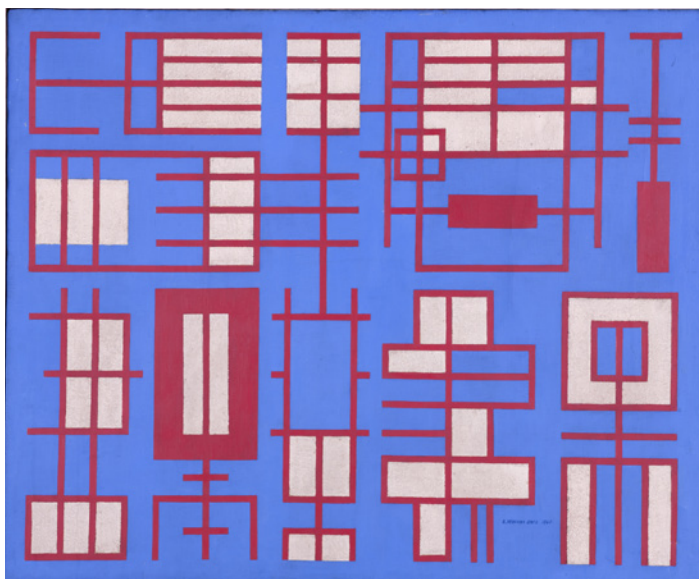
Objetivos

- *Reconocer relaciones y configuraciones geométricas en el entorno cotidiano.*
- *Familiarizarse con el arte abstracto, geométrico y concreto.*
- *Desarrollar el pensamiento artístico en base al trabajo colaborativo.*
- *Promover un espíritu respetuoso dentro de la sala de clases.*
- *Expresar emociones e ideas con un trabajo creativo.*

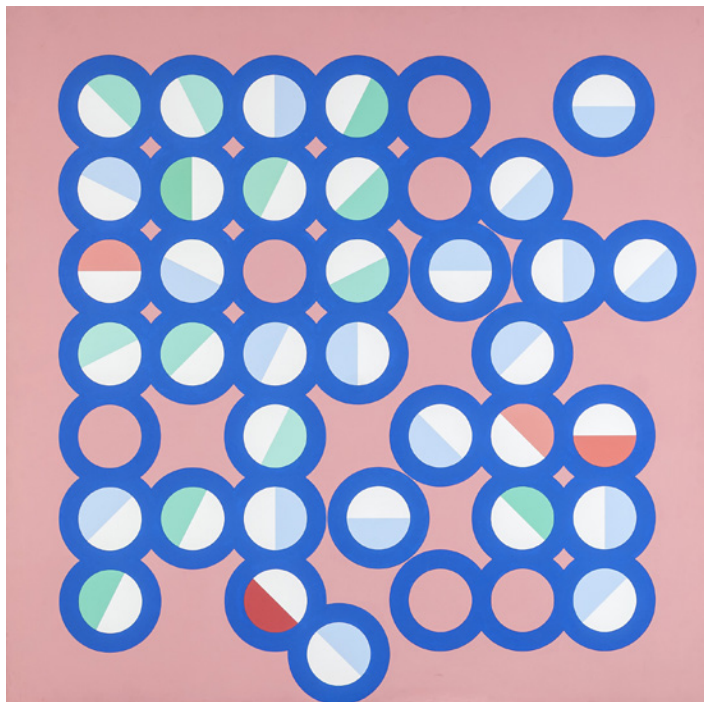
Obras utilizadas

(ver Recursos digitales de descarga)

Las siguientes 3 obras están presentes en la muestra **La revolución de las formas. 60 años de arte abstracto en Chile.**

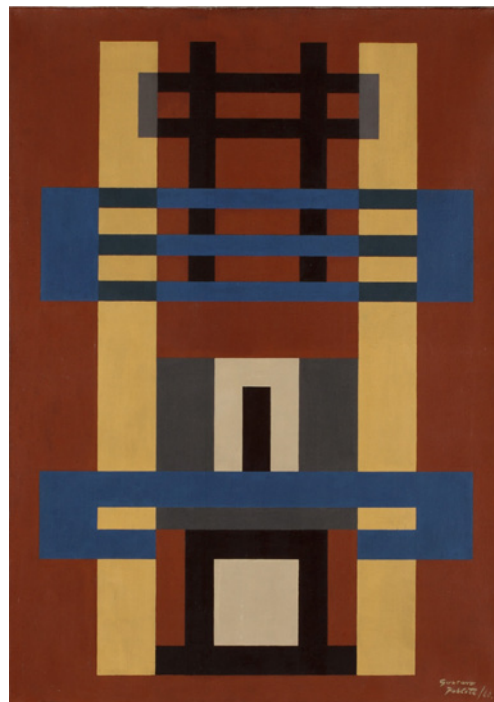

Carta al Sol
Ramón Vergara Grez (1923 - 2012)
1960, Óleo sobre tela
(C) Ramón Vergara Grez

Sin título**James Smith Rodríguez (1924-2012)**

1984, Acrílico sobre tela

(C) James Smith Rodríguez

Estructura Simétrica**Gustavo Poblete (1915 - 2005)**

1960, Óleo sobre tela

Museo de Arte Contemporáneo, Universidad de Chile

(C) Creaimagen

Contenidos asociados a la actividad

Estos contenidos podrán ser utilizados por el/la docente, modificando el lenguaje o extensión de ellos, según el curso correspondiente:

Ramón Vergara Grez nace en Mejillones en 1923 y egresa de la Escuela de Bellas Artes en 1946. Viaja Brasil e Italia becado y recibe la influencia de la escuela geométrica de Mondrian y Paul Klee. Este artista chileno fue sin duda el motor y generador de un movimiento moderno en Chile que tuvo dos etapas: el **Grupo Rectángulo** que funda en 1955 y donde la síntesis, el plano y la geometría son centrales y luego el **Movimiento Forma y Espacio** a partir de 1962.

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

La serie de **"cartas"** que aquí se exhiben dan cuenta de un mensaje tan estético como metafísico que se desea difundir. Es desde esta metafísica y su proyección en el tiempo, que se comprende verdaderamente

la obra de Vergara Grez, quién declaró: **"En el porvenir, la realización de la plástica pura en la realidad palpable reemplazará a la obra de arte. Pero, para realizar esto, será necesario que nos orientemos en la dirección de una concepción universalista de la vida y que nos liberemos de la presión de la naturaleza. No tendremos, entonces, necesidad de pinturas y esculturas, porque viviremos en medio del arte realizado"**. (Vergara Grez, Ramón, Una sostenida posición estética, Muestra del Movimiento Forma y Espacio, Museo de Arte Contemporáneo, del 17 de agosto al 12 de septiembre de 1965).

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 Bial 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 mi-

litancia 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.

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).

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 la abstracción de las formas. Contar que en 1955 nació en Chile el **Grupo Rectángulo**, fundado por el pintor Ramón Vergara Grez. Este fue un colectivo de arte no figurativo, formado por varios artistas, hombres y mujeres, que experimentaron en torno a la idea de realizar obras donde se dejaba de lado la forma tradicional de representar la realidad, parecida a la fotografía, y cobraban protagonismo la síntesis, el plano y las formas geométricas. Posteriormente **Rectángulo** dio lugar al movimiento **Forma y Espacio** en 1962.

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

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

El/la docente comentará al curso que en el proceso de creación de las artes visuales también se utiliza la **abstracción**, y por eso existen o existieron artistas que se dedican o dedicaron al **arte abstracto o arte no figurativo**, llamado de esa forma para diferenciarlo del **arte figurativo**. Decirles que para entender la diferencia arte figurativo y arte no figurativo o arte abstracto, verán las siguientes pinturas, (ver recursos digitales, **Lámina Kandinsky**):

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

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

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

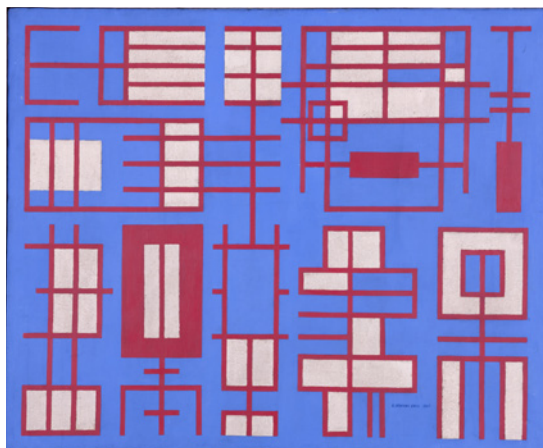
Preguntará: **¿Qué vemos en la pintura de la derecha?** La respuesta esperada es que los/las estudiantes mencionen las manchas, colores, líneas, etc. Indi-

car que la segunda pintura se llama **“Composición 5”**, es del año 1911 y que tenga este nombre remarca que el tema de ella no es un paisaje reconocible como la otra, sino que los elementos visuales que la componen: líneas, formas y colores. Todos estos elementos son propios del arte abstracto, categoría a la que pertenece esta pintura.

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

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

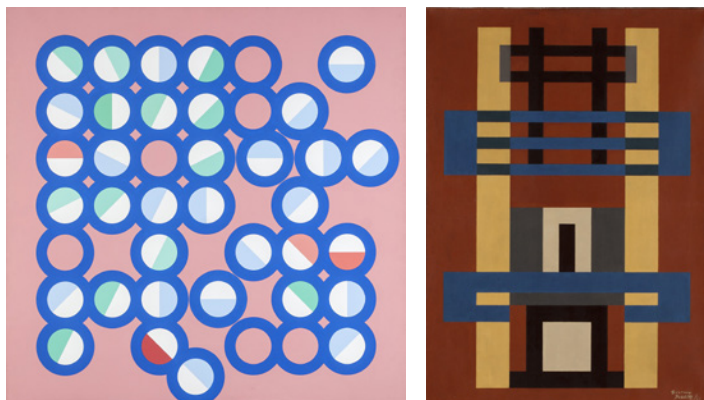
Posteriormente, el/la docente relatará al curso que en Chile también existieron artistas, hombres y mujeres, que se dedicaron al arte abstracto, como Ramón Vergara Grez, James Smith Rodríguez o Gustavo Poblete, quienes crearon obras en donde las formas geométricas, el color, los planos y líneas, eran utilizados como temas. Y mostrará la **Lámina 1**, disponible en los recursos digitales de descarga:

Preguntará al curso: **¿Podríamos ordenar del espacio de nuestra sala de clases tomando como referencia esta pintura?** El /la docente esperará las respuestas de los niños y niñas y comentará que este será un ejercicio introductorio de la actividad en forma de juego, partiendo de la observación de esta pintura titulada “Carta al sol” de Ramón Vergara Grez. Dicho ejercicio de observación y movimiento puede estar acompañado con música. El objetivo del juego es que los/las estudiantes puedan interpretar la obra desde el ordenamiento espacial de su entorno inmediato, relacionando el orden geométrico bidimensional de la obra, con la geometría tridimensional particular de la sala y sus elementos.

Una vez ordenadas las sillas y mesas, siguiendo la distribución de las figuras de la obra, el/la docente establecerá un diálogo con el curso que permita hacer una descripción visual de la pieza, contextualizando al autor y su tiempo. Parte de esta información puede encontrarla en los contenidos de esta actividad o en la bibliografía sugerida.

El ejercicio se puede repetir con las otras dos obras propuestas, según decisión de el/la docente (Ver cursos digitales de descarga, **Láminas 2 y 3**).

Desarrollo

Etapa 1

Para iniciar la actividad de creación visual, el/la docente deberá cambiar las imágenes de la obras por fotos de edificaciones, cuya arquitectura se aproxime al carácter geométrico de los trabajos observados. Algunos ejemplos contemporáneos a las obras y artistas presentados son **La Villa Frei, La Villa Portales, Las Torres de Tajarar, el edificio del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), las Torres de Carlos Antúnez, la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Valparaíso**, entre otras. También se pueden utilizar ejemplos actuales que el docente estime convenientes para realizar las comparaciones. El objetivo de este ejercicio de observación es relacionar las obras, el juego de movimiento de los objetos de la sala realizado en la fase introductoria y la ciudad o el barrio y sus edificaciones, intentando detectar las similitudes formales y a la vez reconocer como la geometría de la pinturas, puede también visualizarse en el entorno.

En el caso de colegios rurales, los ejemplos pueden ser reemplazados por construcciones del contexto: casas, bodegas, silos, establos y otras construcciones que puedan ser reconocidas por los/las estudiantes y fáciles de relacionar con las obras observadas.

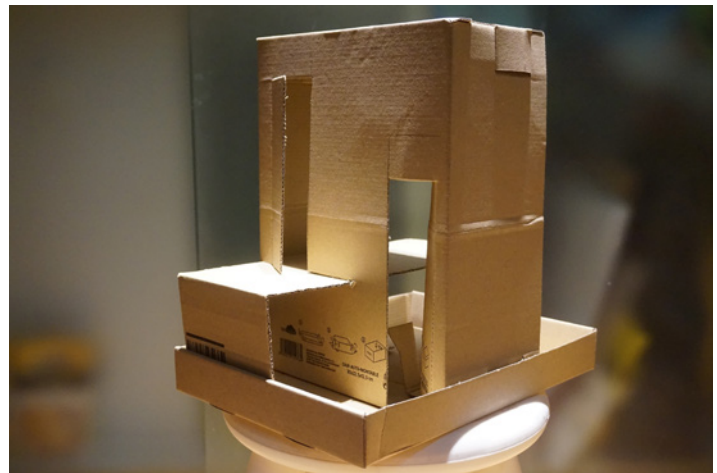

Foto gentileza Centro Cultural Gabriela Mistral

Etapa 2

Mediante el uso de cajas de cartón y cinta adhesiva gruesa, plástica o de papel, se invitará a los niños y niñas a construir sus propias casas o refugios geométricos colectivos. Las cajas pueden ser obtenidas en supermercados y su recolección puede formar parte del proceso de la actividad, por ejemplo, solicitándolas con 3 o 4 semanas de antelación, aportando con una caja semanal para un fondo común y dejando en suspenso su uso final. La idea es contar con al menos 2 cajas por estudiante, para tener más posibilidades de ensamblajes.

Los proyectos realizados deben intentar reunir algunas características geométricas de las obras y edificios observados. Cada casa colindaría con la otra, formando una comunidad. Aquí se muestran algunos ejemplos de cortes y ensamblajes realizados con las cajas de cartón:

Cierre

El/ la docente organizará junto a los niños y niñas una exposición con los trabajos realizados en la sala, haciendo un registro fotográfico. Preguntará al curso: **¿Les gustó diseñar sus casas o refugios geométricos? ¿Qué cosa resultó más difícil del trabajo?** Permitir que los/las estudiantes, a modo de crítica constructiva, comenten las impresiones de los trabajos de sus compañeros/ras, en un marco de respeto por el/la otro/a, cuidando el lenguaje y haciendo referencia a la obras vistas en la actividad.

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

Sugerencias para el docente:

En la web se cuenta con varios bancos de imágenes liberadas en su uso educativo, como el de Sernatur o bancoimagenes.imagendechile.cl, donde puede encontrar fotos de diferentes edificaciones. También el/la docente podrá acceder al banco de imágenes y sonidos del Ministerio de Educación de España.

Dentro de la sala de clases, será importante privilegiar el respeto entre los pares y el trabajo colaborativo, que se traduzca en un intercambio de materiales, el cuidado del mobiliario y una recolección final de los desechos.

Los puntos nombrados anteriormente, también podrán ser útiles para incorporarlos a la pauta de evaluación de cada estudiante.

Materiales y medios

Materiales:

1. **Cajas de cartón.**
2. **Cinta adhesiva gruesa (plástica o de papel).**
3. **Cuchillo cartonero (solo para uso de adultos).**

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).**

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

RECURSOS DIGITALES DE DESCARGA

Link Lámina Kandinsky

<https://drive.google.com/file/d/0B2j4G967P-vb-dGhsZjRMMktram8/view?usp=sharing>

Link Lámina Pintura 2 James Smith Rodríguez

<https://drive.google.com/file/d/0B2j4G967P-vb-T3VCbHpWSTJLanc/view?usp=sharing>

Link Lámina Pintura 3 Gustavo Poblete

<https://drive.google.com/file/d/0B2j4G967Pvb-VI-9jUkVLTGpDSGc/view?usp=sharing>

Link Chile Arte Actual de Gaspar Galaz y Milan Ivelic

<http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-8724.html>

BIBLIOGRAFÍA

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

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

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

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

<http://www.artistasvisualeschilenos.cl/>. (s.f.).

<http://www.memoriachilena.cl/>. (s.f.).

1° BÁSICO | Artes Visuales

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes serán capaces de: EXPRESAR Y CREAR VISUALMENTE

1. Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del:
 - entorno cultural: vida cotidiana y familiar
 - entorno artístico: obras de arte local, chileno, latinoamericano y del resto del mundo.
3. Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte a partir de la experimentación con:
 - materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas, textiles e imágenes digitales
 - herramientas para dibujar, pintar, cortar, modelar, unir y tecnológicas (pincel, tijera, esteca, computador, entre otras)
 - procedimientos de dibujo, pintura, collage, escultura, dibujo digital y otros.

APRECIAR Y RESPONDER FRENTE AL ARTE

4. Observar y comunicar oralmente sus primeras impresiones de lo que sienten y piensan de obras de arte por variados medios. (Observar anualmente al menos 10 obras de arte local o chileno, 10 latinoamericanas y 10 de arte universal).
5. Explicar sus preferencias frente al trabajo de arte personal y de sus pares, usando elementos del lenguaje visual.

1° BÁSICO | Matemáticas

1. Describir la posición de objetos y personas con relación a sí mismos y a otros objetos y personas, usando un lenguaje común (como derecha e izquierda).
2. Identifican y describen patrones repetitivos que tienen de 1 a 4 elementos. Reproducen un patrón repetitivo, utilizando materiales concretos y representaciones pictóricas.

2° BÁSICO | Artes Visuales

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes serán capaces de: EXPRESAR Y CREAR VISUALMENTE

1. Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del:
 - entorno artístico: obras de arte local, chileno, latinoamericano y del resto del mundo.

2. Experimentar y aplicar elementos de lenguaje visual (incluidos los del nivel anterior) en sus trabajos de arte: · línea (vertical, horizontal, diagonal, espiral y quebrada) · formas (geométricas).
3. Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte, a partir de la experimentación con: · materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas, textiles e imágenes digitales · herramientas para dibujar, pintar, cortar, modelar, unir y tecnológicas (pincel, tijera, mirete, computador, entre otras) · procedimientos de dibujo, pintura, collage, escultura, dibujo digital, entre otros.

APRECIAR Y RESPONDER FRENTE AL ARTE

4. Comunicar y explicar sus impresiones de lo que sienten y piensan de obras de arte por variados medios. (Observar anualmente al menos 10 obras de arte local o chileno, 10 latinoamericanas y 10 de arte universal).
5. Explicar sus preferencias frente al trabajo de arte personal y de sus pares, usando elementos del lenguaje visual.

2° BÁSICO | Matemáticas

1. Comparan figuras 2D con figuras 3D dado el atributo.

3° BÁSICO | Artes Visuales

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes serán capaces de: EXPRESAR Y CREAR VISUALMENTE

1. Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la observación del: · entorno artístico: arte de la Antigüedad y movimientos artísticos como fauvismo, expresionismo y art nouveau.
3. Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y temas del entorno natural y artístico, demostrando manejo de: · materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas, textiles e imágenes digitales · herramientas para dibujar, pintar, cortar, modelar, unir y tecnológicas (pincel, tijera, mirete, computador, cámara fotográfica, entre otras) · procedimientos de dibujo, pintura, grabado, escultura, técnicas mixtas, artesanía, fotografía, entre otros.

APRECIAR Y RESPONDER FRENTE AL ARTE

4. Describir sus observaciones de obras de arte y objetos, usando elementos del lenguaje visual y expresando lo que sienten y piensan. (Observar anualmente al menos 15 obras de arte y artesanía local y chilena, 15 latinoamericanas y 15 de arte universal).
5. Describir fortalezas y aspectos a mejorar en el trabajo de arte personal y de sus pares, usando criterios de uso de materiales, procedimientos técnicos y propósito expresivo.

3° BÁSICO | Matemáticas

1. Resolver problemas dados o de su entorno más cercano, aplicando procedimientos matemáticos.
2. Reconocen figuras simétricas en el entorno y las describen a su compañero de banco.

4° BÁSICO | Artes Visuales

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes serán capaces de: EXPRESAR Y CREAR VISUALMENTE

1. Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la observación del: · entorno artístico: arte precolombino y de movimientos artísticos como muralismo mexicano, naif y surrealismo en Chile, Latinoamérica y en el resto del mundo.
3. Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y temas del entorno natural, cultural y artístico, demostrando manejo de: · materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas, textiles e imágenes digitales · herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y tecnológicas (pincel, tijera, mirete, computador, cámara fotográfica, entre otras) · procedimientos de dibujo, pintura, grabado, escultura, técnicas mixtas, artesanía, fotografía, entre otros.

APRECIAR Y RESPONDER FRENTE AL ARTE

4. Describir sus observaciones de obras de arte y objetos, usando elementos del lenguaje visual y expresando lo que sienten y piensan. (Observar anualmente al menos 15 obras de arte y artesanía local y chilena, 15 de arte latinoamericano y 15 de arte universal).
5. Describir fortalezas y aspectos a mejorar en el trabajo de arte personal y de sus pares, aplicando criterios de uso de materiales, procedimientos técnicos y propósito expresivo.

ACTIVIDAD 2

Nivel 2

1º a 4º Educación Básica

“DESCUBRIENDO A MATILDE PÉREZ” EL ARTE CINÉTICO EN CHILE.

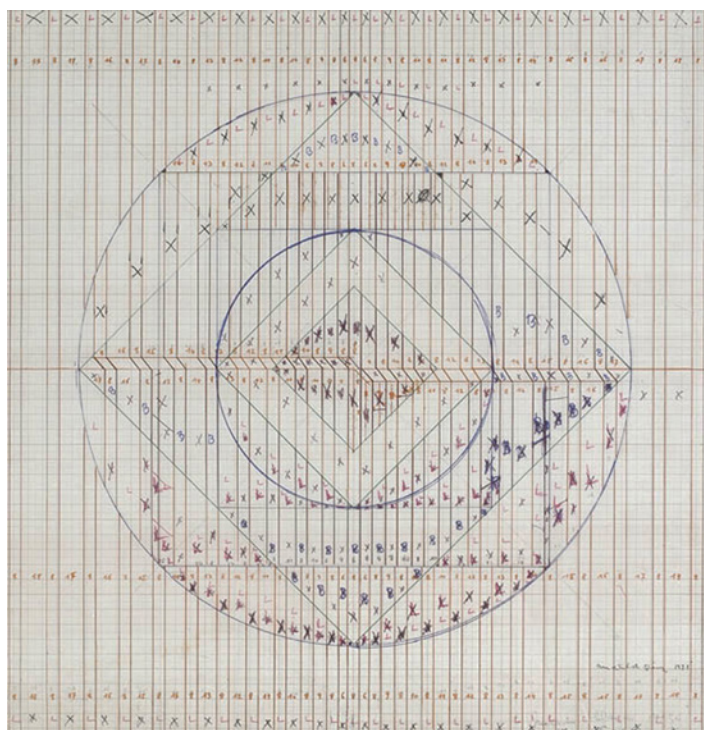
Objetivos

- *Conocer los principios del arte abstracto.*
- *Conocer la contribución de la artista Matilde Pérez al arte chileno.*
- *Desarrollar un trabajo creativo y expresivo basado en las obras de Matilde Pérez*
- *Promover un espíritu respetuoso y colaborativo dentro de la sala de clases.*
- *Expresar emociones e ideas con un trabajo creativo.*

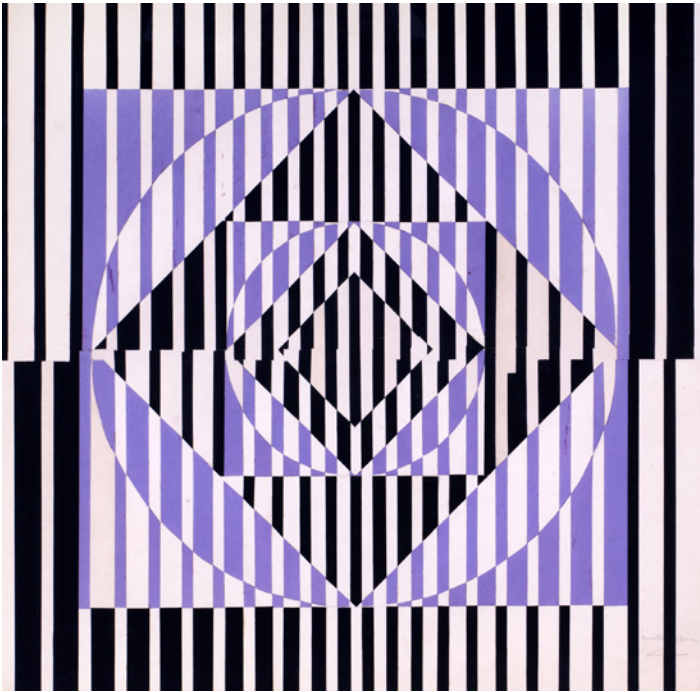
Obras utilizadas

(ver Recursos digitales de descarga)

Las siguientes 3 obras están presentes en la muestra **La revolución de las formas. 60 años de arte abstracto en Chile.**

Croquis preparatorio
Matilde Pérez (1920-2014)
1971, Tinta y lápiz sobre papel
milimetrado
Museo Nacional de Bellas Artes, DIBAM
(C) Creaimagen

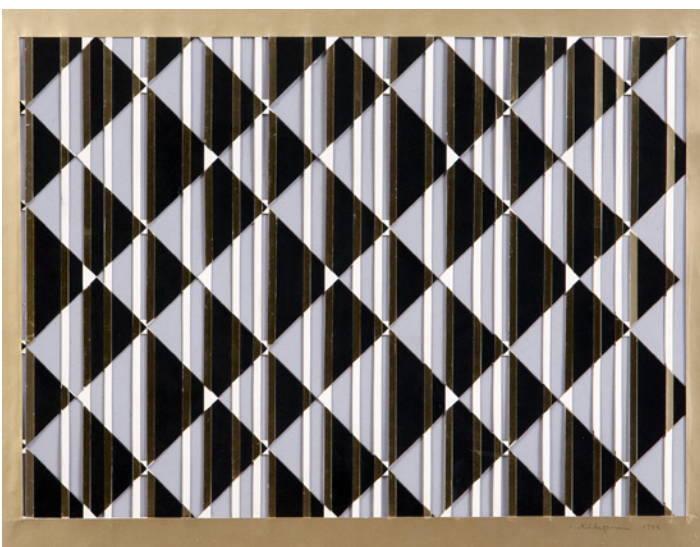
Sin Título
Matilde Pérez (1920-2014)
 1972, Collage sobre papel
 Colección Privada
 (C) Creaimagen

La siguiente obra, no está presente en la exposición del Centro Cultural La Moneda, pero se puede extraer en el siguiente link:

<http://www.ed.cl/estilo-de-vida/articulos/retro-larga-vida-a-matilde-perez>

La Usina
Matilde Pérez (1920-2014)
 1957, Óleo sobre tela
 (C) Creaimagen

Sin Título
Matilde Pérez (1920-2014)
 1972, Collage y papel troquelado
 Colección Privada
 (C) Creaimagen

Contenidos asociados a la actividad

Estos contenidos podrán ser utilizados por el/la docente, modificando el lenguaje o extensión de ellos, según el curso correspondiente:

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 en 1960, mediante una Beca otorgada por el gobierno de Francia, marcó su carrera. Allí conoció al famoso pintor húngaro Víctor Vasarely, quién es considerado el padre del arte cinético. Él sería determinante en el aprendizaje de Matilde pues apareció el movimiento en su obra artística.

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.

“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”. (Fragmento del Discurso Premio Amanda Labarca, Universidad de Chile, 1997. Archivo Matilde Pérez).

Entrevista a Matilde Perez publicada en el sitio web Portal del Arte

¿Qué esperas que sienta, vea o piense el espectador frente a tus obras?

Lo primero es educar al espectador, porque la verdad es que no ve nada. Mira y ve rayas para un lado y para el otro, cuadraditos que no entiende por qué están ahí, se ven tan inocentes que cualquier niño lo puede hacer. No entran a detenerse a pensar qué significan esos cuadraditos ahí. No se preguntan qué pasa si yo los miro más rato y no paso de largo. Entonces el primer problema es que el público entienda que lo que uno está haciendo que es bastante geométrico, pero a la vez tiene movimiento. Es decir, yo lo llamo no sólo cinético sino también dinámica del movimiento, pero -insiste- hay que detenerse y hay que entrar en otra problemática que es distinta a la que están acostumbrados a ver siempre.

¿Los efectos ópticos son sólo retinianos o hay una necesidad de ir más allá de la mirada, de llegar a la conciencia del espectador?

Hay dos posibilidades en este campo, el real que es la dinámica que te da el movimiento en forma lógica y natural; y el virtual, donde el ojo del espectador tiene que hacer el esfuerzo de ver el movimiento donde no existe. Por eso necesita tiempo... si se pasa de largo no existe esa posibilidad. La idea es hacer sentir al espectador que hay otro mundo más allá de la realidad, de la objetividad, mundos que son del pensamiento. Esta es una relación mental con la naturaleza, o sea, entrar a una sensibilidad mental, a una sensibilidad que se disfruta con cuerpos enteramente espirituales y ajenos a la realidad.

Fuente: <http://www.portaldearte.cl/entrevistas/matilde3.htm>

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 la abstracción de las formas. Contar que en 1955 nació en Chile el **Grupo Rectángulo**, fundado por el pintor Ramón Vergara Grez. Este fue un colectivo de arte no figurativo, formado por varios artistas, hombres y mujeres, que experimentaron en torno a la idea de realizar obras donde se dejaba de lado la forma tradicional de representar la realidad, parecida a la fotografía, y cobraban protagonismo la síntesis, el plano y las formas geométricas. Posteriormente **Rectángulo** dio lugar al movimiento **Forma y Espacio** en 1962.*

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

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

El/la docente comentará al curso que en el proceso de creación de las artes visuales también se utiliza

la **abstracción**, y por eso existen o existieron artistas que se dedican o dedicaron al **arte abstracto o arte no figurativo**, llamado de esa forma para diferenciarlo del **arte figurativo**. Decirles que para entender la diferencia arte figurativo y arte no figurativo o arte abstracto, verán las siguientes pinturas, (ver recursos digitales, **Lámina Kandinsky**):

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

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

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

pues los elementos allí dispuestos son fácilmente reconocibles para el espectador.

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

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

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

Desarrollo

El/la docente relatará al curso que en Chile también existieron artistas, hombres y mujeres, que se dedicaron al arte abstracto y que existió una destacada artista que desarrolló un largo trabajo en la creación y difusión de este tipo de arte, llamada **Matilde Pérez**, *quien expone algunas de sus obras en la muestra **La revolución de las formas. 60 años de arte abstracto en Chile**, del Centro Cultural La Moneda.*

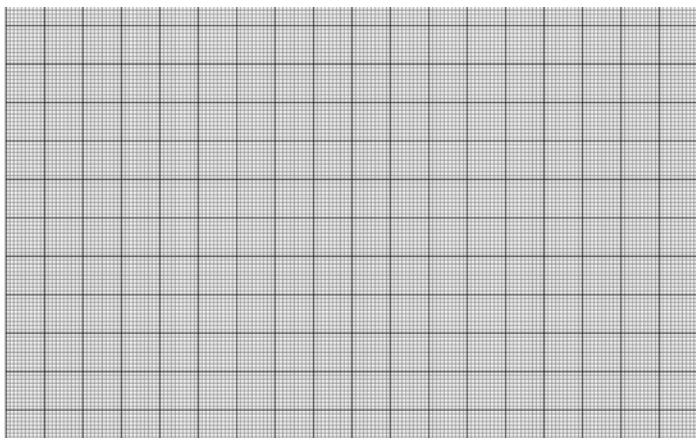
Explicará que el arte abstracto tiene una relación directa con las formas geométricas, y Matilde Pérez, al igual que otros artistas, se dedicó a unir la geometría y el color en sus obras plásticas.

El/la docente mostrará el siguiente video de Youtube que dura **05:33** minutos, donde se entrevista a **Matilde Pérez**, (ver recursos digitales de descarga).

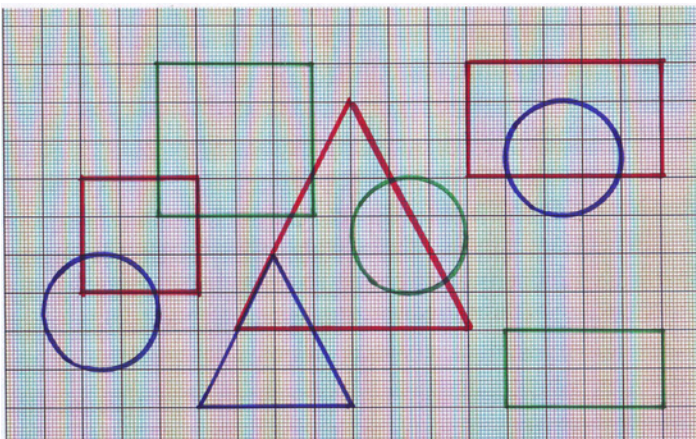
Finalizado el video el/la docente preguntará al curso: **¿Les gustó conocer a la artista chilena Matilde Pérez? ¿Para quién sería más fácil dedicarse al arte, para un hombre o una mujer? ¿Por qué?** Dar el espacio suficiente para que las/los estudiantes expresen sus puntos de vista, propiciando una discusión respetuosa entre cada integrante del curso y moderando los comentarios.

Mostrará la siguiente imagen, disponible en un archivo pdf en los recursos digitales de descarga:

El/la docente preguntará: **¿Conocen este material?** La respuesta esperada es que se refieran al **papel milimetrado** o de lo contrario, mencionar el nombre de este papel que se adquiere en las librerías. Comentar que la artista chilena **Matilde Pérez**, utilizaba este papel para realizar los estudios preparatorios o bocetos de sus obras. Preguntar al curso: **¿Les gustaría experimentar con sus manos una parte del proceso de trabajo desarrollado por la artista Matilde Pérez?** Esperará las respuestas del curso y posteriormente invitará a los niños y niñas a realizar figuras geométricas, líneas rectas o circulares sobre la cuadrícula, utilizando hojas impresas del archivo pdf, disponible en los recursos digitales de descarga. Serán necesarios además, plumones de colores, reglas y compases.

A modo de ejemplo, cada estudiante podrá realizar trabajos similares al que se muestra a continuación, con las variaciones propias según las edades y niveles correspondientes:

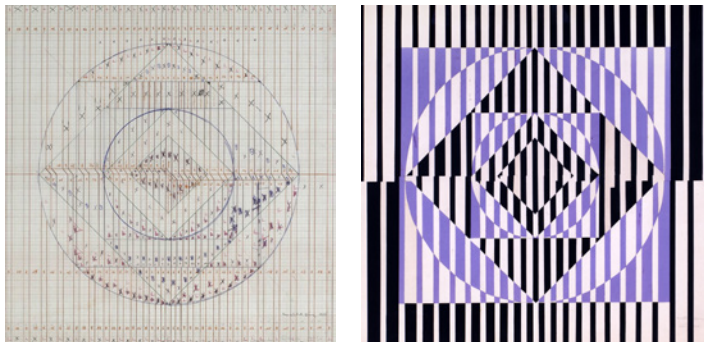
El/la docente preguntará al curso: **¿Les gustó realizar sus trabajos de bocetos como lo hacía Matilde Pérez?** Esperará las respuestas de los/las estudiantes y mostrará la **Lámina 1** (ver recursos digitales de descarga):

Comentará al curso que esta pintura de Matilde Pérez lleva por título **“La Usina”** y es del año 1957. Preguntar a los/las estudiantes: **¿Reconocen algún elemento en esta pintura?** Esperará que las niñas y niños identifiquen la construcción que ocupa el centro de la obra. Preguntar: **¿Cómo está pintado el cielo, cómo está pintado el suelo?** Orientará las respuestas haciendo notar el uso de triángulos en ambas zonas de la pintura. Explicará que ya se aprecia en este trabajo el gusto de la pintora por utilizar formas geométricas cuando era más joven de como se vió en el video.

Relatará que Matilde Pérez formó parte del **Grupo Rectángulo** mencionado anteriormente y buscó desarrollar un arte alejado de todo recuerdo sentimental y figurativo.

El/la docente mostrará la **Lámina 2** (ver recursos digitales de descarga):

El/la docente preguntará al curso: **¿Qué vemos en la imagen del lado izquierdo?** La respuesta esperada es la referencia al papel milimetrado, círculo y líneas formando geometrías.

Preguntará al curso: **¿La obra del lado derecho se parece o es diferente al papel milimetrado de la izquierda? Miren concentradamente esta obra para que puedan dar una respuesta.** Luego de unos minutos, comentará que estas dos obras de Matilde Pérez se pueden ver en la exposición del Centro Cultural La Moneda y que una es el boceto y la otra, el trabajo terminado de la artista.

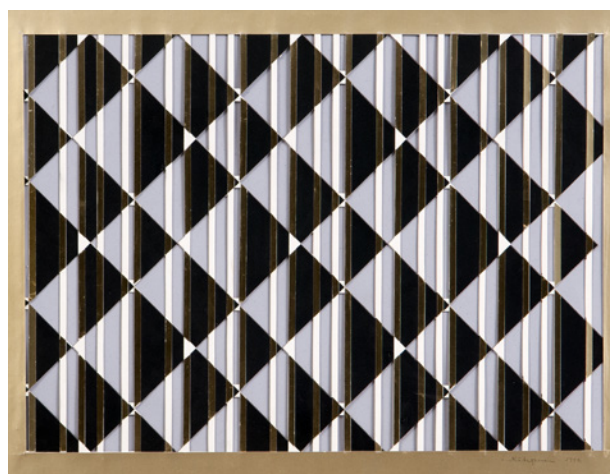
Preguntará: Miren nuevamente la obra del lado derecho, **¿Qué colores vemos allí? ¿Los colores están quietos o parecen moverse?** Esperará las respuestas del curso y relatará que Matilde Pérez fue enfocando su arte desde lo geométrico hacia el arte cinético y es considerada una de las primeras artistas en Latinoamérica que se dedicó a realizar dicho arte. Recordar que, tal como se vio en el video, ella viajó a París tras obtener una beca y allí conoció al artista húngaro Victor Vasareli, importante maestro del arte cinético en el mundo.

El/la docente preguntará al curso: **¿Qué podrá significar la palabra cinético?** Explicar que es una palabra de origen griego, **kinesis**, que significa **movimiento**. Comentará que el **arte cinético** incorpora el movimiento ya sea por medios mecánicos, utilizando motores o mecanismos, o bien la sensación de movimiento mediante recursos ópticos, en el ojo humano, que se logran usando contrastes de colores y formas. El **arte cinético** necesita además de la participación

del espectador para que éste se desplace siguiendo la obra o se detenga observándola, y así poder percibir la impresión óptica, con la ilusión de un movimiento virtual que realmente no existe.

Invitará nuevamente al curso a observar la obra del lado derecho de la lámina. Dejar que las niñas y niños comenten libremente sus impresiones del juego óptico que parece dar profundidad o volumen a la obra.

A continuación el/la docente mostrará la **Lámina 3** (ver recursos digitales de descarga):

Preguntará al curso: **¿Esta obra de Matilde Pérez pertenece al arte figurativo o al arte abstracto?** Moderará las respuestas que los niños y niñas infieran según los contenidos vistos anteriormente. Reforzará definiciones de arte figurativo/no figurativo- arte abstracto.

El/la docente invitará a que cada estudiante observe fijamente la obra y vea que sucede tras esa acción. Preguntará: **¿Qué líneas vemos en esta obra?** Deberán referirse aquí a las líneas diagonales y verticales de la obra. **¿Qué figuras geométricas, pueden reconocer en esta obra?** La respuesta esperada es que se refieran a los cuadrados, rectángulos o pirámides según el curso al que corresponda. **¿La obra es plana o tiene un efecto 3D?** Este efecto óptico de la obra puede resultar difícil de visualizar para algunos estudiantes y aquí es vital que el/la docente los haga observar las líneas diagonales y las zonas de color negro. Así percibirán el efecto de profundidad de los cuadrados y rectángulos de la superficie.

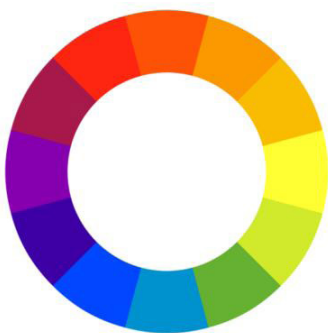
Ejercicio de arte abstracto al estilo de Matilde Pérez

El/la docente invitará a los niños y niñas a realizar un ejercicio creativo con distintos grados de complejidad, según cada curso incluido en este cuaderno. Lo principal es que basen sus trabajos a partir de la observación de las obras de Matilde Pérez, revisadas anteriormente en esta actividad.

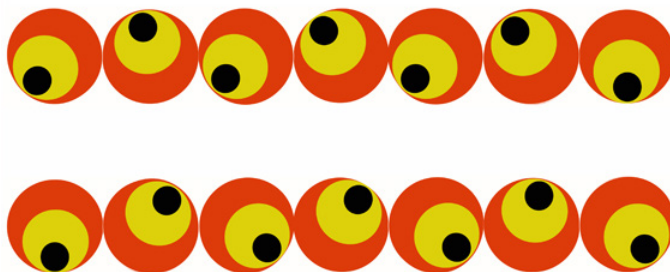
Para **1º y 2º Básico**, las niñas y niños podrán escoger una figura geométrica e intervenirla con 2 a 3 colores, buscando generar en lo posible un efecto cinético, logrado por el uso del color y la repetición o ubicación de las figuras dentro de la composición. Los materiales a utilizar serán cartulina española o plumones, sobre una hoja de block. A modo de ejemplo, utilizaremos la siguiente forma geométrica:

Será importante que el/la docente refuerce elementos del lenguaje visual como los diferentes tipos de línea: gruesa, delgada, recta, ondulada e irregular, color: puro, mezclado, fríos y cálidos. Para apoyar estos contenidos se recomienda la utilización de una imagen impresa de la **rueda cromática**, disponible en los recursos digitales de descarga:

Los posibles resultados para **1º y 2º Básico**, serían similares a esta composición realizada con un programa computacional, utilizando la figura circular vista anteriormente:

En este trabajo, el mismo motivo fue repitiéndose sobre la hoja y girando su eje. Si el ojo sigue el recorrido del círculo negro central de cada motivo, se provoca una leve sensación de movimiento.

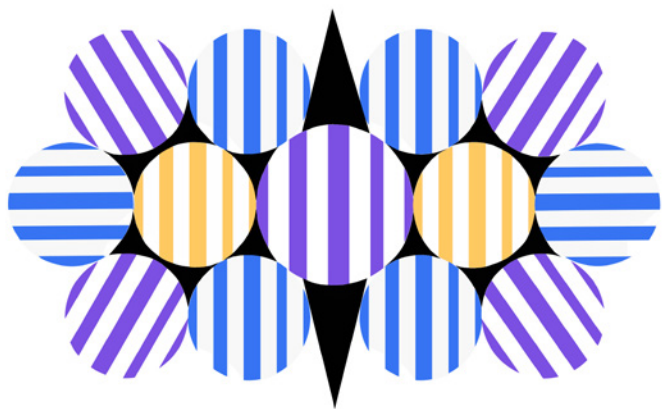
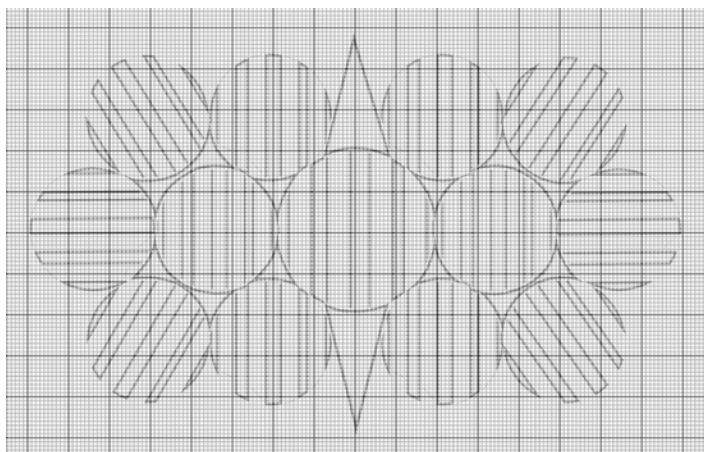
Para **3º y 4º Básico**, los/las estudiantes deberán utilizar una hoja de papel milimetrado que era la base de los bocetos de Matilde Pérez, proceso ya explicado anteriormente (este papel puede ser adquirido en librerías). El/la docente comentará que trabajar con formas geométricas, obliga a tener cuidado con las líneas, pues deben ser muy bien dibujadas y recortadas, según sea el caso.

En esta primera etapa de sus trabajos, realizarán un diseño lineal de los motivos o formas geométricas que posteriormente trasladarán a una hoja de block. Podrán ocupar hasta 4 colores, buscando generar algún efecto cinético o de volumen, logrado por el uso del color o la disposición de las figuras dentro de la composición. Los materiales a utilizar serán cartulina española o plumones, sobre una hoja de block.

Será importante que el/la docente refuerce elementos del lenguaje visual como los diferentes tipos de líneas: vertical, horizontal, diagonal, espiral y quebrada, color: primarios y secundarios, formas geométricas, los conceptos de colores fríos-cálidos, contrastes de colores, simetría. Apoyar alguno de estos con-

tenidos con la imagen de la rueda cromática impresa sobre hojas que serán repartidas dentro del curso, disponible en los recursos digitales de descarga.

Los posibles resultados para **3º y 4º Básico**, incluyendo el boceto sobre papel milimetrado, usando lápiz grafito, regla, compás y el trabajo final sobre una hoja de block con cartulina española para las figuras recortadas, serían similares a esta composición realizada con un programa computacional:

Cierre

El/ la docente organizará junto a los niños y niñas una exposición con los trabajos realizados en la sala, junto a un registro fotográfico. Preguntará al curso: **¿Les gustó conocer el trabajo de la artista chilena Matilde Pérez? ¿Les gustó usar formas geométricas en sus trabajos? ¿Qué cosa resultó más difícil del trabajo?** Permitirá que los/las estudiantes, a modo de crítica constructiva, comenten las impresiones de los trabajos de sus compañeros/ras, en un marco de respeto por el/la otro/a, cuidando el lenguaje y haciendo referencia a la obras de Matilde Pérez vistas en la actividad.

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

Sugerencias para el docente:

El/la docente deberá ser flexible con los ejercicios de aproximación al arte abstracto de cada estudiante y tener cuidado en no generar frustraciones dentro del curso por no resolver en forma óptima y visible la sensación de movimiento o dinamismo en sus composiciones.

Para explicar los conceptos asociados al arte abstracto, será importante hablar sobre el uso y manejo del color, la importancia de las líneas rectas, la simetría, no saturar la composición con formas geométricas, etc. Y recordará en todo momento, el trabajo paciente, concentrado y riguroso que Matilde Pérez efectuó a lo largo de su vida.

Dentro de la sala de clases, será importante privilegiar el respeto entre los pares y el trabajo colaborativo, que se traduzca en un intercambio de materiales, el cuidado del mobiliario y una recolección final de los desechos.

Los puntos nombrados anteriormente, también podrán ser útiles para incorporarlos a la pauta de evaluación de cada niña o niño.

Materiales y medios**Materiales:**

1. *Hojas de block.*
2. *Cartulina española de colores, incluyendo el negro.*
3. *Papel milimetrado (Para el ejercicio de 3º y 4º Básico).*
4. *1 Hoja milimetrada por estudiante (Usar archivo PDF de los recursos digitales de descarga).*
5. *Lápiz grafito.*
6. *Regla y compás.*
7. *Plumones de colores.*
7. *Adhesivo en barra no toxico.*
8. *Tijeras de punta roma.*

Medios:

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

RECURSOS DIGITALES DE DESCARGA

Link Lámina Kandinsky:

<https://drive.google.com/file/d/0B2j4G967P-vb-dGhsZjRMMktram8/view?usp=sharing>

Entrevista a Matilde Pérez, CNN Chile

<https://www.youtube.com/watch?v=v5ximIRVgfw>

Link Lámina Papel Milimetrado

<https://drive.google.com/file/d/0B2j4G967P-vb-MORzeEtubS1mTkU/view?usp=sharing>

Link Lámina 1 Matilde Pérez

<https://drive.google.com/file/d/0B2j4G967Pvb-YWF3QUE1MjJrUXc/view?usp=sharing>

Link Lámina 2 Matilde Pérez

<https://drive.google.com/file/d/0B2j4G967Pvb-WE-J0bEo2TnZ2VGc/view?usp=sharing>

Link Lámina 3 Matilde Pérez

<https://drive.google.com/file/d/0B2j4G967P-vb-Um94cznQak80ZDA/view?usp=sharing>

Link Rueda Cromática

<https://drive.google.com/file/d/0B2j4G967Pvb-UI-VkaDB6clR5cU0/view?usp=sharing>

BIBLIOGRAFÍA

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

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

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

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

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

1° BÁSICO | Artes Visuales

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes serán capaces de: EXPRESAR Y CREAR VISUALMENTE

1. Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: · entorno artístico: obras de arte local, chileno, latinoamericano y del resto del mundo.
2. Experimentar y aplicar elementos del lenguaje visual en sus trabajos de arte: · línea (gruesa, delgada, recta, ondulada e irregular) · color (puro, mezclado, fríos y cálidos).
3. Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte a partir de la experimentación con: · materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas, textiles e imágenes digitales · herramientas para dibujar, pintar, cortar, modelar, unir y tecnológicas (pincel, tijera, esteca, computador, entre otras) · procedimientos de dibujo, pintura, collage, escultura, dibujo digital y otros.

APRECIAR Y RESPONDER FRENTE AL ARTE

4. Observar y comunicar oralmente sus primeras impresiones de lo que sienten y piensan de obras de arte por variados medios. (Observar anualmente al menos 10 obras de arte local o chileno, 10 latinoamericanas y 10 de arte universal).
5. Explicar sus preferencias frente al trabajo de arte personal y de sus pares, usando elementos del lenguaje visual.

2° BÁSICO | Artes Visuales

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes serán capaces de: EXPRESAR Y CREAR VISUALMENTE

1. Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: entorno artístico: obras de arte local, chileno, latinoamericano y del resto del mundo.

2. Experimentar y aplicar elementos de lenguaje visual (incluidos los del nivel anterior) en sus trabajos de arte: · línea (vertical, horizontal, diagonal, espiral y quebrada) · color (primarios y secundarios) · formas (geométricas).
3. Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte, a partir de la experimentación con: · materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas, textiles e imágenes digitales · herramientas para dibujar, pintar, cortar, modelar, unir y tecnológicas (pincel, tijera, mirete, computador, entre otras) · procedimientos de dibujo, pintura, collage, escultura, dibujo digital, entre otros.

APRECIAR Y RESPONDER FRENTE AL ARTE

4. Comunicar y explicar sus impresiones de lo que sienten y piensan de obras de arte por variados medios. (Observar anualmente al menos 10 obras de arte local o chileno, 10 latinoamericanas y 10 de arte universal).
5. Explicar sus preferencias frente al trabajo de arte personal y de sus pares, usando elementos del lenguaje visual.

3° BÁSICO | Artes Visuales

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes serán capaces de: EXPRESAR Y CREAR VISUALMENTE

1. Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la observación del: · entorno artístico: arte de la Antigüedad y movimientos artísticos como fauvismo, expresionismo y art nouveau.
2. Aplicar elementos del lenguaje visual (incluidos los de niveles anteriores) en sus trabajos de arte, con diversos propósitos expresivos y creativos: · color (frío, cálido y expresivo) · forma (real y recreada).
3. Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y temas del entorno natural y artístico, demostrando manejo de: · materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamen-

tos, lápices, pinturas, textiles e imágenes digitales · herramientas para dibujar, pintar, cortar, modelar, unir y tecnológicas (pincel, tijera, mirete, computador, cámara fotográfica, entre otras) · procedimientos de dibujo, pintura, grabado, escultura, técnicas mixtas, artesanía, fotografía, entre otros.

APRECIAR Y RESPONDER FRENTE AL ARTE

4. Describir sus observaciones de obras de arte y objetos, usando elementos del lenguaje visual y expresando lo que sienten y piensan. (Observar anualmente al menos 15 obras de arte y artesanía local y chilena, 15 latinoamericanas y 15 de arte universal).
5. Describir fortalezas y aspectos a mejorar en el trabajo de arte personal y de sus pares, usando criterios de uso de materiales, procedimientos técnicos y propósito expresivo.

APRECIAR Y RESPONDER FRENTE AL ARTE

4. Describir sus observaciones de obras de arte y objetos, usando elementos del lenguaje visual y expresando lo que sienten y piensan. (Observar anualmente al menos 15 obras de arte y artesanía local y chilena, 15 de arte latinoamericano y 15 de arte universal).
5. Describir fortalezas y aspectos a mejorar en el trabajo de arte personal y de sus pares, aplicando criterios de uso de materiales, procedimientos técnicos y propósito expresivo.

4° BÁSICO | Artes Visuales

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes serán capaces de: EXPRESAR Y CREAR VISUALMENTE

1. Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la observación del: · entorno artístico: arte precolombino y de movimientos artísticos como muralismo mexicano, naif y surrealismo en Chile, Latinoamérica y en el resto del mundo.
2. Aplicar elementos del lenguaje visual (incluidos los de niveles anteriores) en sus trabajos de arte, con diversos propósitos expresivos y creativos: · líneas de contorno · color (tono y matiz) · forma (figurativa y no figurativa).
3. Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y temas del entorno natural, cultural y artístico, demostrando manejo de: · materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas, textiles e imágenes digitales · herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y tecnológicas (pincel, tijera, mirete, computador, cámara fotográfica, entre otras) · procedimientos de dibujo, pintura, grabado, escultura, técnicas mixtas, artesanía, fotografía, entre otros.

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

