

GRANDES MODERNOS

Colección Peggy Guggenheim, Venecia

- ARTE DEL SIGLO XX -

CUADERNOS EDUCATIVOS

(Cursos: Prekinder a 4º año Básico)

1

CUADERNOS EDUCATIVOS

GRANDES MODERNOS

Colección Peggy Guggenheim, Venecia

- ARTE DEL SIGLO XX -

MATERIAL PARA EL PROFESOR

Estimado Docente: a continuación encontrará un material pedagógico destinado a acercar su curso a la muestra: **GRANDES MODERNOS Colección Peggy Guggenheim, Venecia. Arte del siglo XX**, dándole la oportunidad de conocer la obra de algunos de los más importantes artistas del siglo XX. Lo invitamos a trabajar junto a sus estudiantes para así enriquecer la experiencia de la visita a la exposición en el Centro Cultural Palacio La Moneda o en su defecto si no le es posible el acceso directo a la muestra, utilizar la instancia de la Visita Virtual desde el sitio web del Centro Cultural:

www.centroculturallamoneda.cl

Para apreciar las obras artísticas visuales, lo ideal es el encuentro con las obras originales, pues esto permite que el espectador construya su propia visión, perciba las materialidades, texturas y otras características que en imágenes o reproducciones es muy difícil lograr. En el caso de las creaciones de los artistas del siglo XX, esto es muy importante, pues durante dicho período se introducen en las artes visuales materiales y técnicas no tradicionales, que enriquecen y aportan a la fuerza expresiva de las obras. A través de las actividades que se ofrecen a continuación se intenta proporcionar instancias que permitan a los estudiantes experimentar lo más cercanamente posible estas experiencias, sin embargo no pueden reemplazar la riqueza de la visita directa a la exposición, que deseablemente puedan realizar con sus cursos.

Con el fin de que la visita sea productiva, se incorporan en este cuaderno:

- Una breve reseña de la colección y la coleccionista, para que usted pueda introducir a sus estudiantes en el sentido de la exposición, seleccionando los aspectos que le parezcan más relevantes para el nivel.
- Una secuencia de actividades: una actividad de preparación a la visita para realizar en el aula, dos actividades de apreciación con carácter lúdico para realizar con sus alumnos durante la visita a la exposición, (en forma directa y/o aprovechando los recursos de la "visita virtual" disponible en el mini sitio) y una actividad para realizar en el aula después de la visita
- Anexos con imágenes, demostraciones y listado de las obras sugeridas para trabajar en este nivel.
- Glosario de términos, conceptos, definiciones y ejemplos que el docente necesita manejar y tener presente para abordar los contenidos y actividades.
- Bibliografía y referencias sitios web de apoyo.
- Ficha para completar y enviar los trabajos realizados al correo electrónico: **educacion@centroculturallamoneda.cl**, para ser expuestos en el sitio web del Centro Cultural.

Franz Von Lenbach
Peggy Guggenheim, hacia 1903
1903 Óleo sobre tabla
128.9 x 92.7 cm.
Fundación Solomon R. Guggenheim, Venecia

PRESENTANDO A PEGGY GUGGENHEIM Y SU CONTEXTO:

Al inaugurar la exposición llamada Arte de este Siglo en su galería- museo de Nueva York en 1942, en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, cuando parecía una locura preocuparse por el arte, Peggy Guggenheim dijo:

“La apertura de esta galería y su colección al público en tiempos en que las personas están luchando por sus vidas y su libertad, es una responsabilidad de la que soy totalmente consciente. Este compromiso cumplirá su propósito sólo si tiene éxito en el servicio al futuro en lugar de registrar el pasado”.

Hoy sus palabras y su compromiso, nos permiten acercarnos a los grandes artistas del Siglo XX, esos que como Pablo Picasso, Marcel Duchamp o Vasily Kandinsky, cambiaron la historia de las Artes Visuales, dejándonos un testimonio de lo que sintieron, pensaron y fueron capaces de crear.

Peggy Guggenheim nació en Estados Unidos en 1898, en una familia de gran fortuna. Su nombre era Margaret, pero desde muy pequeña sus familiares la apodaron Peggy y ella se identificó más con este sobrenombre, por lo que lo uso siempre. Le tocó crecer en tiempos en que se pensaba que las mujeres no necesitaban tener estudios por lo que nunca fue a la universidad y nunca tuvo que trabajar pues, a pesar de que su padre murió en el accidente del Titanic (1912), su madre le dejó una gran herencia. Pero siempre tuvo un gran interés por aprender y ampliar sus conocimientos, por lo que en 1920 se va a vivir a París, donde conoció a su primer marido, un artista llamado Laurence Vail que le presentó a varios de los artistas de la época, tanto pintores, escultores, escritores y poetas; entre ellos a James Joyce, Man Ray y Marcel Duchamp.

A estos artistas se les conoce como los iniciadores de un movimiento que se ha denominado las **Vanguardias** del siglo XX. La palabra “vanguardia” procede de la unión de las palabras francesas “avant” (adelante) y “garde” (guardia), es un término tomado del lenguaje militar y se refiere a un grupo pequeño de soldados que van en la primera fila, que avanza hacia lo desconocido de manera temeraria y enfrenta primero al enemigo. Las artes acuñaron el término vanguardia para nombrar las nuevas tendencias que se opusieron desde finales del siglo XIX al academicismo tradicional y a considerar que las artes solo deberían representar lo bello, lo noble y lo considerado valioso para la sociedad. En 1909 Filippo Tomaso Marinetti lideró uno de los primeros movimientos artísticos del siglo XX, el **Futurismo**, y escribió el primer “manifiesto” para consignar el espíritu y los ideales de su movimiento. En adelante cada nueva “vanguardia” tomó la costumbre de escribir un manifiesto, lo que ayudó a entender sus propósitos. Entre las primeras vanguardias estaban el Fauvismo, el Expresionismo, el Cubismo, el Neoplasticismo, el Constructivismo, el Dadaísmo y el Surrealismo; el artista chileno Roberto Matta participó en la creación de ese último movimiento. Estos movimientos se desarrollaron de forma paralela, no vinieron uno detrás del otro; y muchos artistas experimentaron con varios de ellos, por ejemplo Pablo Picasso, lo que a veces puede confundir, pero tiene como resultado una gran libertad de expresión.

La realidad con la que se encuentra Peggy Guggenheim cuando se traslada a París, es un contexto social que mostraba las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, la que produjo muchos cambios: económicos, científicos, tecnológicos y sociales; entre ellos el inicio de la emancipación de las mujeres. Durante la guerra, cuando los hombres tuvieron que unirse al ejército e ir a pelear, las mujeres se hicieron cargo de muchas cosas, saliendo a trabajar a las fábricas, al campo, al comercio o colaborando como enfermeras en los hospitales; por lo que cuando terminó la guerra ellas se incorporan activamente al trabajo, lo que trae también grandes cambios a la vida diaria; desde la forma de vestirse hasta la tecnología que comienza a apoyar las labores domésticas. La vida diaria toma otro ritmo, se

Man Ray
Peggy Guggenheim, 1925 (?)

Impresión en gelatina de plata en una tarjeta postal.

11,2 x 7,9 cm.

Fundación Solomon R. Guggenheim
Obsequio, Carla Emil y Rich Silverstein,
2011

acelera y las ciudades se transforman en centros de gran actividad, ejemplo de estos cambios son el desarrollo y popularización del automóvil, de los viajes en tren y la masificación del transporte subterráneo que recorre velozmente las ciudades como París, Londres y Moscú. Todo esto es percibido y sentido por los artistas, quienes dejan de “reproducir” lo que ven para re-presentar y re-crear el mundo que les rodea, expresando su mirada personal de lo que ocurre.

Berenice Abbott
Peggy Guggenheim, hacia 1926

Fotografía
44,6 x 34,6 cm.
Fundación Solomon R. Guggenheim, Venecia
Adquisición (Cortesía Galería Ikona, Venecia),
1988

Estando en Inglaterra a finales de 1930, y después de separarse de su marido, Peggy comienza a interesarse seriamente por el arte moderno y decide comenzar una colección, para lo cual cuenta con el apoyo y guía de sus amigos artistas como Marcel Duchamp o críticos y teóricos del arte “moderno” como Herbert Read, quien realizó una lista de los artistas que debían incluirse en la colección que ella deseaba formar. Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, Peggy vuelve a París y se dedica a comprar obras de Max Ernst, Constantin Brancusi, Alberto Giacometti, Fernand Léger, Pablo Picasso, entre muchas otras. Regresa a Nueva York en 1941, arrancando de la guerra y llevándose consigo a su nuevo marido, el pintor Max Ernst. En 1942 abre su galería-museo Art of this Century, en la cual expone su colección de arte y dedica una sala a exposiciones temporales en la que encuentran espacio un grupo de jóvenes y desconocidos artistas estadounidenses como Jackson Pollock. En 1946, al terminar la guerra en Europa, Peggy vuelve a París, y desde ahí decide irse a vivir a Venecia, donde compra el palacio Venier dei Leoni, para mostrar su colección, la que cuenta con obras surrealistas y abstractas de la primera mitad del siglo XX.

Peggy Guggenheim muere en Venecia en 1979, dejando el legado que tenemos la oportunidad de conocer y apreciar en esta exposición.

1. ACTIVIDAD PREVIA A LA VISITA

Actividad:

“Artista de retratos”

Objetivos:

- Reconocer la fotografía como registro de la historia
- Relacionar el retrato y el álbum familiar con el registro de la historia personal
- Crear autorretratos a partir de la observación de retratos realizados por Pablo Picasso

Momentos

Inicio:

Con el fin de contextualizar la necesidad de las personas de retratar a sus seres queridos y a sí mismas a través de las fotografías para recordar diferentes momentos de sus vidas, introducir a la actividad a partir de una o ambas opciones que a continuación se exponen:

1. a. Utilizando TIC's

Desde el sitio web **Chile para Niños**, presentar imágenes de niños y niñas chilenos que vivieron en diferentes épocas, las que pueden obtenerse en el sitio web: **www.chileparaninos.cl**

Observar las imágenes para compararlas bajo tres preguntas centrales: **¿en qué se parecen? ¿en qué se diferencian? ¿para qué nos sirven estas fotografías?** Comentar que las fotografías permiten registrar momentos que hablan de un pasado y de diferentes instantes de la vida de las personas.

1. b. Utilizando material impreso

Observar álbum de fotos familiares (recolectados con anterioridad a la clase), **¿de qué personas nos hablan estas fotografías? ¿Para qué nos sirven estas fotografías? Si no existieran las cámaras fotográficas, ¿cómo registrarían los momentos que viven como cumpleaños, paseos**

con amigos, reuniones con la familia, entre otros? ¿Cómo dejarían un registro de ustedes ahora de niños para que sus hijos los conozcan de pequeños? ¿Qué harían?

Concluir con los estudiantes la relevancia del registro fotográfico a partir de las siguientes preguntas: **¿para qué nos sirven las fotografías? ¿Qué situaciones nos permiten recordar cuando las observamos? ¿Qué otras cosas nos permiten recordar el pasado?**

Desarrollo:

Vincular la idea de registro fotográfico de las personas con el retrato en la pintura: ¿cómo se llaman a las obras de arte que hacemos de otras personas? ¿Cómo se llaman a las obras de arte que hacemos de nosotros mismo? Destacar que tanto en la fotografía como en la pintura encontramos retratos y autorretratos .

Presentar el artista vanguardista que inspirará el taller: el pintor español Pablo Picasso (se sugiere utilizar material de apoyo, como textos, power point, video, entre otros). Exponer brevemente sobre la vida y obra de este artista cubista. Luego Invitar a los estudiantes a observar con detención tres retratos de niños realizados por Pablo Picasso: Niña con Paloma (1902), Paulo vestido de arlequín (1924) y Maya con muñeca (1938). Orientar la observación a partir de preguntas como: **¿qué edad tendrán las personas retratadas? ¿Por qué? ¿Cuál obra corresponde a una niña? ¿Por qué? ¿Cuál obra corresponde a un niño? ¿Por qué? ¿Cuáles son los colores presentes en cada retrato? ¿Qué emociones nos expresan? ¿Cuál obra te agrada más? ¿Por qué?**

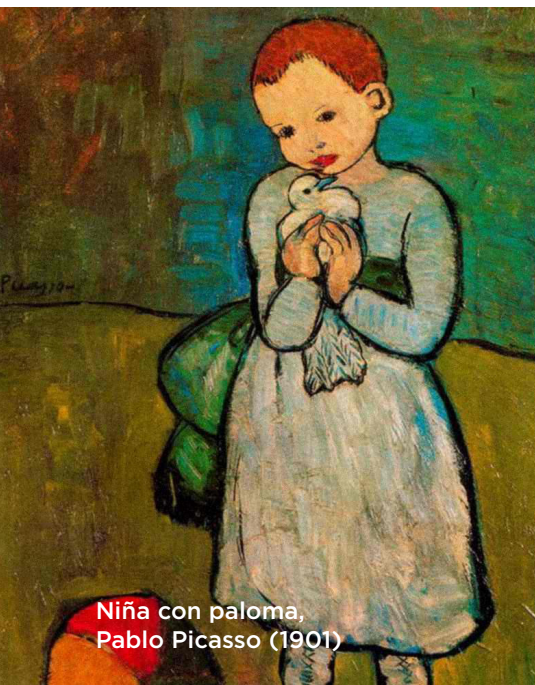
1. Objetivos desde el currículum

Pre-Kinder: Realiza los primeros esbozos de la figura humana.

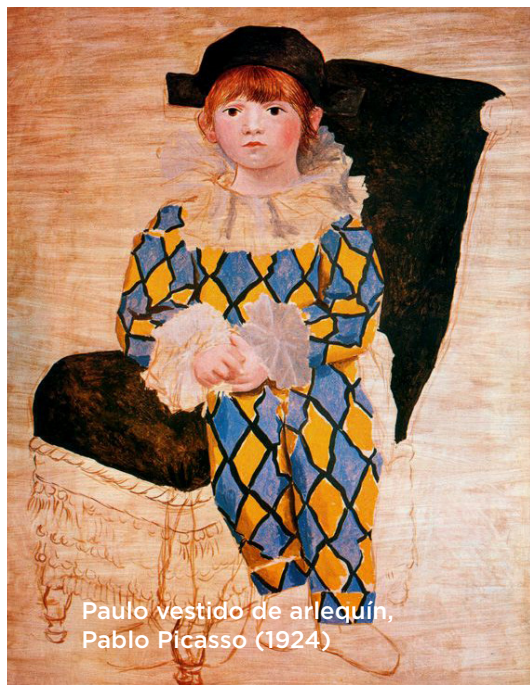
Kinder: Representa en plano y volumen la figura humana.

1º, 2º, 3º y 4º: OA1: Expresar y crear trabajos de arte basados en la observación del entorno artístico: obras de arte en el resto del mundo

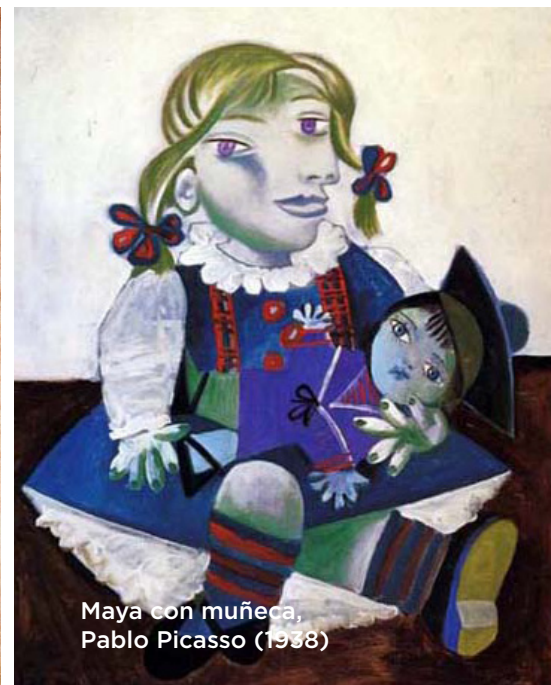
2. Se sugiere presentar retratos y autorretratos de Pablo Picasso, artista a estudiar durante la actividad, para contextualizar el trabajo.

Niña con paloma,
Pablo Picasso (1901)

Paulo vestido de arlequín,
Pablo Picasso (1924)

Maya con muñeca,
Pablo Picasso (1938)

Destacar que Pablo Picasso fue un artista muy reconocido por su forma de dibujar y pintar lo que miraba a su alrededor, en particular se dedicó en estas obras a retratar a niños muy queridos por él, como Paulo, su hijo.

Explicar que Picasso pintaba de acuerdo a los sentimientos e ideas que las personas le provocaban, por eso sus retratos no son como fotografías. Enfatizar la observación en cómo el artista va cambiando su lenguaje y modo de representar la figura humana.

Luego de la apreciación de las obras invitar a realizar el taller "Artista de retratos", organizando a los estudiantes del curso en parejas. Explicar que la actividad consiste en realizar un retrato del compañero o la compañera con la cual cada uno formó pareja, de manera que simultáneamente se retraten entre sí. Enfatizar la idea de que estos retratos permitirán registrar este momento particular de las vidas de los estudiantes de este curso.

Cierre:

Exponer los retratos creados por los estudiantes y relacionarlos con la fotografía personal de cada uno (solicitada con anterioridad a la clase), comparar a través de preguntas como **¿a quién representan los retratos? ¿Y las fotografías? ¿En qué se parecen los retratos con las fotografías?** Reforzar la idea de que tanto los retratos como las fotografías permiten registrar ciertos momentos del pasado de la vida de las personas.

¿Por qué las obras de arte nos permiten recordar el pasado? Concluir que tanto la fotografía como la pintura son medios artísticos visuales que permiten plasmar la mirada particular del artista sobre la realidad en la cual vive.

Comentar que en la visita al Centro Cultural Palacio de La Moneda, conocerán y disfrutarán la exposición de algunas obras de arte (pinturas, esculturas, afiches, objetos) de la colección personal de una mujer llamada Peggy Guggenheim. Enfatizar la idea de obra de arte como registro de un momento de la vida de los artistas, que reflejan la historia de la humanidad.

Materiales/ Medios:

- Computador y Data Show
- Fotografías personales de los estudiantes (álbum familiar de fotografías)
- Hoja de block u otro soporte
- Lápices de colores, pasteles grasos, ceras, papeles de colores, plastilina, otros.

Sitios web sugeridos:

- Chile para niños: www.chileparaninos.cl
- Guggenheim Museum: www.guggenheim.org
- Fundación Picasso: <http://fundacionpicasso.malaga.eu>
- ArteHistoria: <http://www.artehistoria.jcyl.es/genios/pintores/2990.htm>

2. ACTIVIDAD LÚDICA A REALIZAR DURANTE LA VISITA AL CCPLM

2.1. Actividad:

“¡Vamos a la plaza!”

Objetivos:

- Conocer la obra de Alberto Giacometti (Plaza)
- Caracterizar a la plaza como punto de encuentro entre las personas
- Proyectar en forma grupal una plaza, a partir de la imaginación y dramatización de la misma

Momentos

Inicio:

A partir de una dinámica de adivinanza, entregar pistas a los estudiantes del espacio llamado “plaza” (mencionar que es una construcción donde se reúnen personas, que generalmente tiene árboles, bancas, juegos, entre otros).

Una vez que los niños resolvieron la adivinanza, invitarlos a cerrar los ojos y a imaginar: **¿qué objetos pueden encontrar en una plaza? ¿Qué elementos de la naturaleza están presentes en las plazas? ¿Para qué sirven las plazas? ¿Qué cosas se pueden hacer en las plazas?** Construir con los estudiantes el concepto de plaza como lugar de reunión y punto de encuentro con otras personas, como espacio de juego, diversión, relajación, como espacio para conocer a otros.

Desarrollo:

Presentar la obra de Alberto Giacometti (Plaza), explicando que es una escultura por lo que debe ser observada desde todos sus lados. Solicitar a los estudiantes que observen con detención las formas que crea este escultor, mediar la observación con preguntas tales como: **¿qué ven en esta obra? ¿Cómo son las formas: pequeñas o grandes? ¿A qué se parecen? ¿Serán personas? ¿Qué creen que están haciendo? ¿Por qué?**

Comentar que la obra se llama “La plaza”, invitar a los estudiantes a cerrar sus ojos y recordar sus paseos a la plaza. Luego preguntar: **¿qué hacen ustedes cuando van a la plaza? ¿A qué les gusta jugar en la plaza? ¿En qué se parecen las plazas que ustedes conocen con esta plaza creada por Giacometti? ¿En qué son distintas?** Incorporar otras interrogantes que lleven a los estudiantes a reflexionar e imaginar sus propias acciones en espacios como este.

Recalcar la instancia de encuentro que genera la plaza, comentar el rol que cumplía durante la época en que vivió este artista (periodo de Guerras Mundiales) y el rol que cumple hoy este espacio en la vida diaria.

(1) Plaza de Armas de Santiago

(2) Plaza de la Constitución, Santiago

(3) Plaza de Armas de Angol

- (1) <http://www.guiadecabanas.com/imgs/paseos/fotoDos908.jpg>
(2) <https://hostalesdechile.wordpress.com/tag/plaza-de-la-constitucion/>
(3) (<http://www.panoramio.com/photo/19098287>)

(4) Plaza de juegos

(5) Plaza Brasil

(6) Plaza Brasil

(4) <http://radioaldeachiletv.blogspot.com/2012/09/la-basura.html>
(5) (6) <http://www.avbrasil.cl/galeria/plaza/index.htm>

Se sugiere utilizar imágenes de plazas representativas chilenas, como la Plaza de Armas de Santiago, la Plaza de la Constitución, y de plazas públicas de juegos, como la Plaza Brasil.

Cierre:

Proponer al grupo de estudiantes crear en conjunto la plaza de sus sueños, donde todos van a participar de manera conjunta en la invención de este espacio -porque precisamente el encuentro con otros es lo relevante de las plazas.

Utilizando sus propios cuerpos para inventar este espacio, orientar a partir de preguntas: **¿cómo les gustaría que fuera su plaza? ¿Grande, pequeña, con áreas verdes, con pistas de cemento? ¿Qué les gustaría hacer en este lugar? ¿Qué objetos tendría su plaza? ¿Bancas, columpios, entre otros? ¿Qué elementos naturales tendría su plaza? ¿Qué tipo de árboles, plantas, flores? ¿Tendría una pileta?**

Una vez que el grupo de niños ha dramatizado una plaza, comparar con la escultura de Giacometti: **¿en qué se parecen ambas plazas? ¿En qué se diferencian?** Recalcar la importancia de lo humano para el artista, lo cual plasmaba en sus obras, por eso esta plaza sólo contiene figuras humanas que caminan hacia un encuentro entre ellas.

Materiales/ Medios:

- Obra Plaza, Alberto Giacometti (1947-48)

Sugerencias al docente:

Taller opcional (a realizar en el aula si se desarrolla la visita virtual a la exposición):

Invitar a formar grupos de 4 integrantes para crear en conjunto la representación tridimensional de una plaza.

Organizar el trabajo a partir de una metodología de proyecto donde los estudiantes responden a tres preguntas claves:

1. ¿Qué haremos?: dialogan y escriben una respuesta común
2. ¿Cómo lo haremos?: el grupo diseña una plaza, proyectando en bocetos los elementos que contendrá la obra
3. ¿Con qué lo haremos?: seleccionan materiales

El docente orienta la creación de la obra, enfatizando que están realizando una escultura, medio expresivo que involucra un recorrido y mirada completa de un objeto en el espacio.

Una vez que concluyen sus esculturas, disponer el espacio para una exposición a nivel de todo el curso, donde cada grupo comparta elementos positivos y negativos frente a la creación de la obra. Plantear preguntas como: ¿qué fue lo más fácil de hacer en el proyecto? ¿Por qué? ¿Qué fue lo más difícil de hacer en el proyecto? ¿Por qué? ¿Qué le cambiaría al proyecto? ¿Por qué?

Sitios web sugeridos:

- ArteHistoria: <http://www.artehistoria.jcyl.es/obrmasteras/personajes/2036.htm>

2. ACTIVIDAD LÚDICA A REALIZAR DURANTE LA VISITA AL CCPLM

2.2. Actividad:

“Mundos secretos”

Objetivos:

- Conocer la obra de René Magritte
- Inventar un nuevo mundo a partir de la apreciación de la obra
- Comunicar a otros los nuevos mundos imaginados desde la obra de Magritte

Momentos

Inicio:

Presentar la obra de René Magritte, invitar a los estudiantes a observarla con detención bajo la pregunta **¿qué nombre le pondrían a la obra? ¿Por qué?** Comentar la intención de este artista de crear mundos inventados, que no existen en nuestra vida diaria. Presentar el nombre de la obra “Voz del espacio” y preguntar **¿Por qué Magritte le habrá puesto así a esta obra?, ¿Les recuerda algo que ustedes hayan soñado o visto? ¿Qué representarán las esferas? ¿Qué creen nos querrá decir esta voz del espacio? ¿Por qué?**

Caracterizar esta obra como parte del surrealismo, movimiento artístico de vanguardia que se centraba en crear obras a partir de la creación de nuevas realidades, siendo la imaginación fuente de inspiración.

Desarrollo:

Bajo el concepto de algunos artistas surrealistas de crear mundos nuevos bajo la influencia de la imaginación, los sueños y lo lúdico, invitar a los niños a imaginar que “capturan” las esferas del cuadro y las sacan con sus manos simulando el espacio que podrían ocupar estas si las tomaran realmente (modelar el ejercicio mostrando a los estudiantes el sostener con ambas manos una esfera imaginaria, luego mover las manos de manera simultánea imaginando y generando una esfera de energía que luego se traspasará entre cada uno de los participantes de la dinámica).

Explicar que van a jugar a descubrir el mensaje que contienen las esferas, acercándose la esfera a un oído una vez que se traspasan entre los integrantes del grupo estas formas redondas imaginarias. Quien coordine la dinámica determinará el estudiante que abrirá una esfera para descubrir lo que se encuentra en su interior a partir de preguntas como: **¿qué colores hay dentro de la esfera? ¿Qué formas se encuentran dentro? ¿Qué dice la voz de esta esfera?** Repetir la experiencia con otros participantes.

René Magritte
El imperio de las luces, 1953-54

<http://joemontesinosi.wordpress.com/pinturas-de-rene-magritte/#>

René Magritte
La clarividencia, 1936

<http://joemontesinosi.wordpress.com/pinturas-de-rene-magritte/#>

Cierre:

Reforzar la idea de mundo inventado a partir de algunos elementos conocidos sostenido por René Magritte y el movimiento surrealista del cual formó parte. Enfatizar el concepto de "sobre la realidad" sostenido por esta vanguardia como elemento particular de la mirada frente al mundo de cada persona, el cual fue ejemplificado en la actividad lúdica.

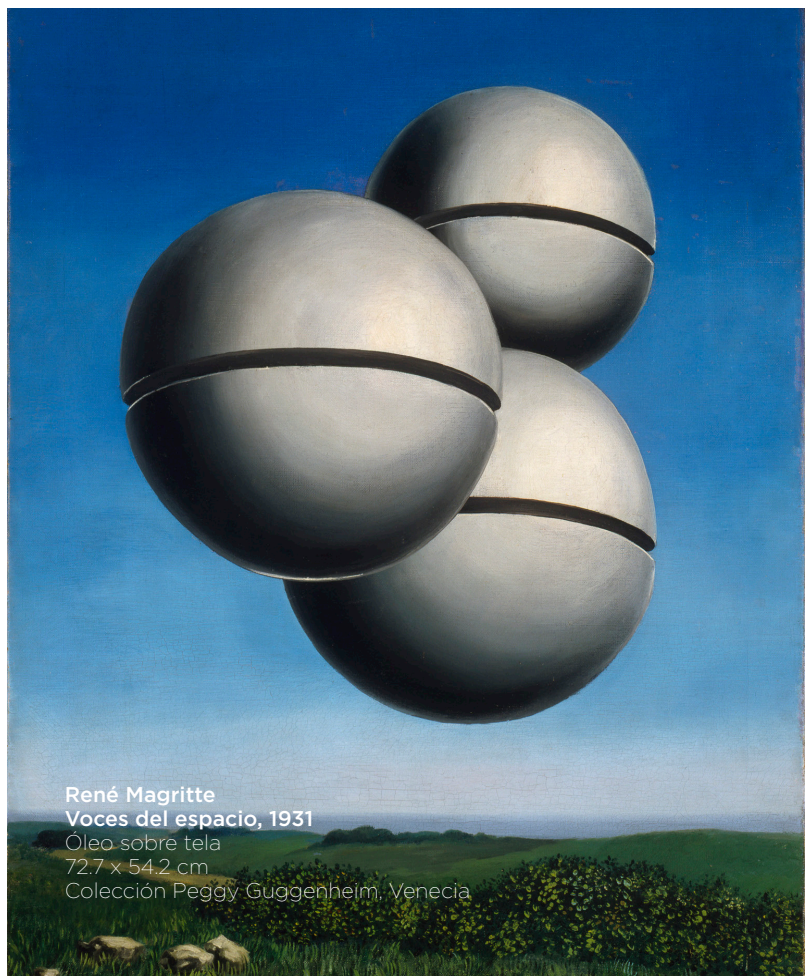
Materiales/ Medios:

- Obra Voice of Space, René Magritte (1931)

Sugerencias al docente:

Para todos los cursos del nivel, con el fin de reforzar la idea de invención de una nueva realidad, se sugiere presentar otras obras de René Magritte. Centrar el trabajo en la observación y apreciación a partir de preguntas como **¿qué historia nos cuenta Magritte en esta obra? ¿Qué personaje sería si estuviera dentro de la obra de Magritte?**

Para 1º a 4º Básico, una opción complementaria para trabajar el concepto de surrealismo, es presentar el cortometraje Destino (<http://www.youtube.com/watch?v=aXa8s9R7-24>) de Walt Disney y Salvador Dalí. Al finalizar la exposición del audiovisual, motivar a los estudiantes a plantear sus impresiones frente a lo observado, con interrogantes como ¿qué fue lo más extraño que

René Magritte
Voces del espacio, 1931
Óleo sobre tela
72.7 x 54.2 cm
Colección Peggy Guggenheim, Venecia

observé en el video? ¿Por qué? Para desarrollar la comprensión frente a la obra audiovisual y fomentar la imaginación de los estudiantes, se puede solicitar que escriban una breve historia inspirada en lo observado.

Taller opcional

(a realizar en el aula si se desarrolla la visita virtual a la exposición):

Una vez desarrollado el ejercicio lúdico con la obra, invitar a los estudiantes a dibujar y pintar (se sugiere hoja de block y lápices pastel) aquellos mundos que observaron dentro de las esferas imaginarias. Indicar que es importante ponerle un título y relatar un breve cuento sobre la obra creada.

Al finalizar los trabajos, proponer a los estudiantes exponer las obras y relatar los cuentos.

Sitios web sugeridos

<http://www.rene-magritte.org/>

<http://www.magritte.be/>

- ArteHistoria: <http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/2617.htm>

3. ACTIVIDAD DE CIERRE EN EL AULA POST VISITA DE LA MUESTRA

Actividad:

“Coleccionista de aventuras”

Objetivos:

- Experimentar la acción de coleccionar
- Fomentar la percepción y agudeza visual
- Motivar la actividad artística de producción, apreciación y reflexión frente a la obra creada

Momentos

Inicio:

Presentar una secuencia de imágenes con algunas de las obras de la colección de Peggy Guggenheim observadas durante la visita (se sugiere realizar la Visita virtual de la exposición, realizar una presentación en power point, video, libros de arte o láminas impresas). Reforzar la idea de coleccionista de arte de vanguardias, es decir, de obras creadas por artistas que proponían cosas novedosas para su época, que tenían mucha creatividad para proponer nuevas formas y situaciones en sus obras de arte. Retomar la experiencia de la visita, a través de diálogo mediado por preguntas como: **¿Qué coleccionaba Peggy?, ¿Por qué coleccionaba obras de arte?** Enfatizar la idea de coleccionar obras para registrar la historia de la humanidad en esos tiempos. Vincular con el hobby y entretenimiento de coleccionar objetos, con preguntas como **¿Para qué coleccionar cosas? ¿Qué podrían coleccionar ustedes que represente el mundo actual? ¿Qué les gustaría coleccionar que represente su vida actual?**

Desarrollo:

Proponer a los estudiantes el convertirse en coleccionistas que reunirán diferentes dibujos de objetos, situaciones, colores y formas que observen en su vida diaria en un cuaderno llamado “Cuaderno viajero”. En la sala de clases el docente modela el trabajo con este cuaderno, invitando a los estudiantes a salir de la sala a recorrer el colegio en búsqueda de objetos y/o elementos de la naturaleza, que sean interesantes para cada uno y llamativos ya sea por su forma o color. Dejar un registro de lo observado en una hoja de block, intentando incluir la mayor cantidad de detalles en los dibujos. Luego el docente invita a exponer los trabajos para luego reunirlos en una carpeta, ejemplificando la “colección de aventuras” que realizará cada uno en sus casas.

Invitar a los estudiantes a “coleccionar aventuras” que hablen de sí mismos, de huellas de su vida actual, de los momentos que viven diariamente en el “Cuaderno viajero”, espacio en el que cada uno de ellos podrá dibujar, pintar, pegar recortes, entre otros, contando alguna situación interesante que hayan observado. De esta manera este cuaderno contendrá todas aquellas imágenes que representan al curso que lo ha cuidado y llevado consigo.

3. * “Cuaderno viajero”: es una croquera o cuaderno de croquis que pertenece al curso, en el cual cada estudiante aporta con la reproducción o creación de imágenes a partir de alguna situación interesante vivida por ellos. Cada estudiante tendrá la oportunidad de llevar el cuaderno a su casa y crear una obra que hable de alguna aventura vivida después de la clase. El docente también puede participar en este cuaderno.

4. Se sugiere involucrar a la familia de los estudiantes en la realización de esta “colección de aventuras”, con el fin de motivar y acompañar a los niños en esta actividad.

Cierre:

Una vez que cada uno de los estudiantes del curso ha participado en el “Cuaderno viajero”, presentar el resultado final y en conjunto con ellos decidir un nombre para este cuaderno. Comentar la experiencia vivida a partir de interrogantes como: **¿Qué fue lo más entretenido de aportar a este cuaderno? ¿Qué coleccionaron ustedes en este cuaderno? ¿Para qué nos sirve coleccionar estas imágenes? ¿Para qué les sirve a las personas coleccionar imágenes, objetos, obras de arte?** (se sugiere registrar las respuestas para incluirlas en la parte final del cuaderno en un apartado dedicado a reflexiones del docente frente a la actividad) Enfatizar la idea de la colección como un registro de la historia y la vida de las personas. Invitar a los estudiantes a continuar coleccionando imágenes interesantes, ya sea por medio de dibujos, de recortes, de fotografías en alguna croquera o diario de vida.

Materiales/ Medios:

- Imágenes de las obras presentadas en la exposición de Peggy Guggenheim
- Cuaderno croquis o croquera
- Revistas
- Pegamento
- Tijeras
- Lápices de colores

Sugerencias al docente:

Modificaciones según disponibilidad de tiempo: Calcular la cantidad de días necesarios para que todos los estudiantes puedan participar en el “Cuaderno viajero” antes de finalizar el año escolar, si falta tiempo para la tarea se pueden proponer dos o tres cuadernos viajeros, el docente luego puede reunir los trabajos en uno solo.

Concurso:

Se invita a los docentes a donar los “Cuadernos viajeros” al Centro Cultural para una exposición posterior de “Colecciones de aventuras” en este formato. Esta exposición reflejará qué miran o les interesa mirar a los niños chilenos, y se premiará a aquellos colegios que hayan participado activamente en la actividad (considerando que el cuaderno contenga la colección de imágenes junto a las reflexiones de los docentes frente al ejercicio artístico visual sostenido en este taller). Presentar los resultados en un sitio web, donde los docentes puedan comentar su experiencia y compartir con otros educadores, formular críticas y propuestas, entablando un diálogo entre el Centro Cultural y los profesores.

ANEXO 1

Glosario

Autorretrato: Obra visual donde el artista representa, traduce y recrea las características de su propio rostro.

Cubismo: El cubismo comenzó en 1907, cuando Pablo Picasso terminó su conocidísimo cuadro *Las Señoritas de Aviñón*, considerado el punto de partida de este movimiento. Pablo Picasso y George Braque inspiraron el cubismo y entre sus principales exponentes podemos citar a Fernand Leger, Juan Gris, Albert Gleizes y Jean Metzinger. El cubismo es un tipo de arte considerado intelectual, es decir desligado completamente de la interpretación o semejanza con la realidad, la obra tiene valor en sí misma, como manera de expresión de ideas. La desvinculación con la naturaleza se obtiene a través de la descomposición de la figura en sus detalles, en planos que serán estudiados en sí mismos. De esta forma, un objeto puede ser observado de diferentes puntos de vista, rompiendo con la perspectiva convencional y con la línea de contorno. Las formas geométricas invaden las composiciones, las formas observadas en la naturaleza son retratadas de forma simplificada, en cilindros, cubos o esferas. El cubismo nunca atravesó el límite de la abstracción, las formas fueron siempre respetadas. Las naturalezas muertas urbanas y los retratos son temas recurrentes en este movimiento artístico.

- **Cubismo Analítico:** Caracterizado por la descomposición de las figuras y formas en diversas partes geométricas, es el cubismo en su forma más pura y de más difícil interpretación.

- **Cubismo Sintético:** Es la libre reconstitución de la imagen del objeto previamente descompuesto, así, este objeto es desmontado en varias partes, mas su fisonomía esencial es resumida. Algo muy importante en esta etapa es la introducción de

la técnica del collage que introdujo en el cuadro elementos de la vida cotidiana (telas, papeles y objetos variados), el primero en practicar esta técnica fue George Braque.

Los principales pintores cubistas fueron el español Pablo Ruiz Picasso (1881-1973), que creó obras como *Guernica*, *Retrato de Ambroise Vollard* y *Naturalezas Muertas*, George Braque (1882-1963), Juan Gris (1887-1927) y Fernand Leger (1881-1955).

Forma: Cuando se está frente a objetos, cuadros, esculturas u otros, lo primero que se ve es un conjunto de formas. Este conjunto se identifica inmediatamente según su contorno, figura o perfil externo. De acuerdo a esto, se le llama forma al aspecto externo y propio que define a primera vista, cada uno de los seres o cosas percibidas. En el campo del arte la forma puede ser vista, interpretada y sentida de manera diferente por los artistas. Esto explica el por qué una misma forma se puede representar de maneras muy distintas, según el temperamento del artista.

Clases de formas: Las formas son infinitas; sin embargo, para su mejor interpretación se han clasificado atendiendo a su origen y contorno

Formas naturales: Son aquellas que se producen en el mundo natural, como los vegetales, animales y minerales; se presentan de manera espontánea y directa.

Formas artificiales: Son aquellas creadas por el ser humano. Entre las formas artificiales interesan en especial las interpretadas por los artistas, algunas veces se basan en formas naturales y otras en la creatividad y la capacidad de invención del creador. Ejemplos: un dibujo, una escultura, una casa, un producto industrial. Dentro de éstas se incluyen las figurativas y las abstractas.

ANEXO 1

Glosario

Formas Figurativas: Son aquellas que reproducen algún ser del mundo natural o artificial, sin que necesariamente sean una copia fiel de la realidad.

Formas Abstractas: Son formas puras, sin posible identificación con imágenes ya existentes, son creadas por la imaginación y la fantasía del artista, también se les llaman no figurativas. La interpretación de estas obras es libre ya que no representan algún elemento del mundo natural o artificial.

Fotografía: Actualmente, las tendencias fotográficas fundamentales son: el reportaje, la abstracción formal sobre la base de detalles aislados de escenas y objetos corrientes, la fotografía narrativa de filiación romántica y las fotografías en color.

Manifiesto: Escrito en que se hace pública declaración de doctrinas o propósitos de interés general, por ejemplo en arte el manifiesto futurista, el manifiesto surrealista.

Paisaje: Corresponde a lo que un observador puede ver desde un lugar determinado, en general se refiere a la observación de espacios, lugares naturales o culturales.

Paisaje onírico: Corresponde a un paisaje en donde existen elementos que nos recuerdan a imágenes de nuestros sueños. Dichas imágenes tienen la particularidad de ser irracionales e ilógicas.

Plaza: 1. f. Lugar ancho y espacioso dentro de un poblado, al que suelen afluir varias calles. 2. f. Aquel donde se venden los mantenimientos y se tiene el trato común de los vecinos, y donde se celebran las ferias, los mercados y fiestas públicas.

Retrato: Género de las artes visuales que corresponde a la figuración del rostro de una persona, determinando sus rasgos físicos y psicológicos particulares.

Surrealismo: Movimiento que se inicia en 1924 en París, a partir de la publicación del “Manifiesto Surrealista, realizado por André Breton. En las obras de arte surrealista se busca representar un punto de encuentro entre el sueño y la vigilia, ampliando la imaginación al dejar fluir el inconsciente, para lo cual trabajaban mediante el “automatismo psíquico”, rompiendo con ello la lógica del mundo real representando en sus imágenes un espacio imaginario e irracional.

ANEXO 2

FICHA ENVÍO TRABAJOS (Fotografías en resolución mínima de 150 dpi)

Nombre autor/a	
Curso	
Colegio	
Ciudad, Comuna, Región	
Nombre profesor/a	
Datos de contacto (teléfono-mail)	
Corresponde a: (actividad visita virtual, actividad de cierre, otra)	

**por favor completar una ficha por cada trabajo enviado.

Dirección de envío: educacion@centroculturallamoned.cl

ANEXO 3

Recurso Sitio Web

Vanguardias y contexto: https://www.youtube.com/watch?v=tg1kXUJg_YA

Inicios del siglo XX, pintura: <https://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=YCXM45DBYEU&NR=1>
<http://www.artehistoria.com/arte/videos/787.htm>

Las Vanguardias en la escultura: <https://www.youtube.com/watch?v=GXpeTHiygGY&feature=relmfu>

Cubismo: <http://www.infoescuela.com/artes/cubismo/>
http://recursos.educarex.es/escuela2.0/Humanidades/Historia/arte_cultura_sigloXX

Un homme parmi les hommes:

Alberto Giacometti: https://www.youtube.com/watch?v=oD_OK6aK8Q&feature=related

Segunda mitad del siglo XX, pintura:

<https://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=Q5EteJSGDCo>
<http://www.revistadelibros.com/articulos/confesiones-de-una-adicta-al-arte>
<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/guggenheim.htm>
<http://es.scribd.com/doc/84343540/Las-Vanguardias-Artisticas-Del-Siglo-Xx>
<http://www.iesfraypedro.com/files/sociales/diccionario-vanguardias.pdf>
[http://www.artehistoria.jcyl.es/arte/contextos/5486.htm \)](http://www.artehistoria.jcyl.es/arte/contextos/5486.htm)

Términos y conceptos:

<http://www.artehistoria.jcyl.es/genios/estilos/69.htm>
<http://www.portaldearte.cl/portal/2011/03/01/terminos-autorretrato/>
<http://www.portaldearte.cl/portal/2011/03/03/terminos-fotografia/>
<http://www.portaldearte.cl/portal/2011/03/08/terminos-retrato/>

Escultor Holandés Peter Jansen, referente actual que utiliza el movimiento humano en su obra:

<http://www.humanmotions.com/runner/rpol01.htm> (Sitio Oficial)
<http://tecnoculto.com/2009/08/28/human-motions-esculturas-en-movimiento-de-peter-jansen/>
<http://www.youtube.com/watch?v=fxPfcIqRwJc&feature=related>

ANEXO 4

Créditos

Equipo de didáctica y desarrollo de contenidos

Francisca Benavides Vergara

Claudia Sanhueza Vega

Pilar Ureta Calderón

Equipo editorial Centro Cultural Palacio la Moneda

Gloria Cortés Aliaga

Alex Meza Cárdenas

Jorge González Meza

Diseño gráfico

M. Cecilia García Rojas

Créditos Imágenes

© 2012, The Solomon R. Guggenheim Foundation, New York. Todos los derechos reservados

© Derechos reservados, Artistas y Titulares de derecho ADAGP/ARS/VAGA/SIAE/DACS/BILD-KUNST/
VISCOPY/SABAM/CREAIMAGEN, 2012

Esta exhibición ha sido organizada por la Fundación Solomon R. Guggenheim, Nueva York y el Centro Cultural Palacio La Moneda, Santiago, Chile.

CENTRO

CULTURAL

LA MONEDA

Cultura

Peggy Guggenheim COLLECTION