

GRANDES MODERNOS

Colección Peggy Guggenheim, Venecia

- ARTE DEL SIGLO XX -

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:

“La vida vertiginosa de principios del siglo XX: Movimiento, Futurismo, Secuencia y Cronofotografía”

Esta actividad debe ser realizada idealmente ocupando 4 horas pedagógicas, si no dispone de ese tiempo, el docente puede seleccionar los elementos que le parezcan más relevantes para aportar a un adecuado desarrollo de la visita a la exposición.

Objetivos:

- Realizar una introducción a la muestra de Peggy Guggenheim.
- Comprender la importancia de las vanguardias artísticas en el siglo XX.
- Relacionar el Futurismo con la Cronofotografía.

Momentos

Inicio:

El docente realizará un breve chequeo de conocimientos previos, en relación al arte del siglo XX y las denominadas **Vanguardias Artísticas**. A continuación presentará a la coleccionista Peggy Guggenheim, apoyándose en el texto introductorio y de ser necesario reforzará la definición del concepto de “**Vanguardia**”, asegurándose la comprensión de este por parte de los alumnos, enfatizando la estrecha relación con el contexto histórico desde donde surgen las **Vanguardias Artísticas** durante el siglo XX. En especial, debe referirse al nacimiento del **Futurismo** en Italia, el cual da cuenta de una sociedad muy “vertiginosa”, en la que se otorgaba una gran importancia a las máquinas (tecnología) y se tenía una gran fe en el futuro. Dialogar con los estudiantes acerca de cuál es la visión de ellos respecto a lo que sucede con estos temas hoy y cómo lo ven reflejado en el entorno visual.

Desarrollo:

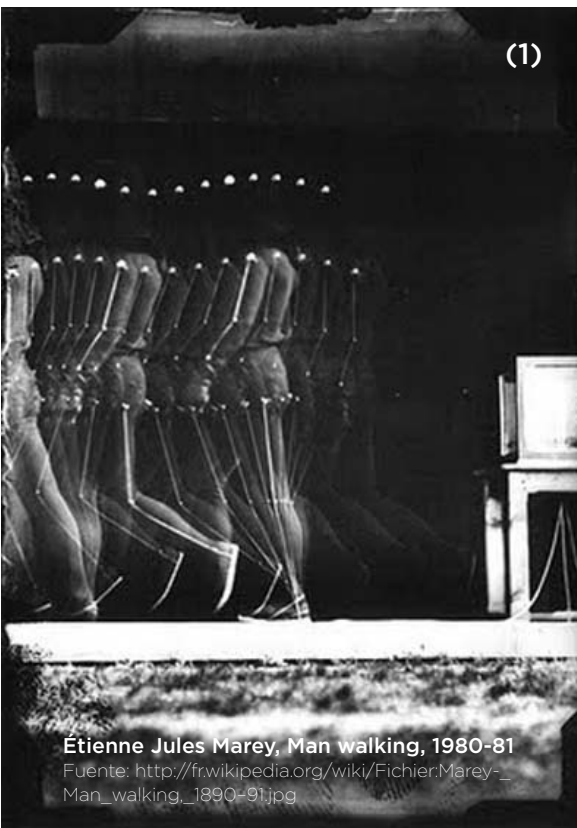
Introducir los conceptos presentes en el manifiesto futurista tales como: movimiento, simultaneidad, potencia, y velocidad. **Umberto Boccioni** se refiere a “la necesidad de romper los rígidos contornos de la figura, de crear una continuidad dinámica con el espacio y de fusionar la figura con el medio ambiente”

Luego el docente debe relacionar estos conceptos con otros dos artistas e investigadores que trabajaron con la fotografía y el movimiento, los cuales influyeron enormemente a los artistas futuristas: **Eadweard Muybridge y Étienne Jules Marey**. (Mostrar las obras sugeridas n° 1 y 2)

Obra de Vanguardia sugerida:

Sugerencias de obras de fotográficas a considerar:

Étienne Jules Marey, Man walking, 1880-81
Fuente: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Marey-_Man_walking,_1890-91.jpg

Eadweard Muybridge, Le galop de Daisy 1878
Fuente: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le-galop-de-daisy.jpg>

En una segunda fase de la clase, preguntar a los alumnos: **¿Cómo se puede representar el movimiento en fotografía en la actualidad? ¿Uds. han visto alguna representación del movimiento a partir de una sola imagen?** Esperar las repuestas de los alumnos, recoger sus ideas. Realizar una puesta en común, para concluir finalmente que la representación actual de movimiento es posible realizarla a través de un medio tan cercano como lo es las fotografías capturadas desde sus propios teléfonos móviles. Dichas fotografías deben ser tomadas con efectos de movimiento, o con el efecto de doble exposición.

Invitar a los alumnos a trabajar en parejas o en grupos de tres integrantes, con el objetivo de realizar fotografías con el efecto de movimiento, o con el efecto de doble exposición. Ambos tipos de fotografías tienen como objetivo captar el

movimiento en el espacio. Es importante recalcar que se debe realizar una acción dentro de esta fotografía para que ocurra dicha efecto.

Las fotografías realizadas por los alumnos pueden ser impresas y llevadas al colegio la clase siguiente para realizar una pequeña exposición. La otra alternativa, es que durante esa misma clase, las imágenes puedan ser subidas a un computador, para que puedan ser vistas por todos los alumnos de la clase.

*Si no se cuenta con recursos tecnológicos suficientes, se puede trabajar con dibujo o modelado para representar movimiento y simultaneidad.

1. Para profundizar en el tema se puede consultar el Manifiesto Futurista: <http://www.upf.edu/materials/fhuma/hcu/docs/t5/art/art12.pdf>

Sugerencias de obras de fotográficas a considerar:

Ejemplo de fotografía con efecto de doble exposición.

Ejemplo de fotografía con efecto de movimiento.

Cierre

Compartir con todo el grupo las fotografías realizadas por el curso. Analizar los efectos de movimiento logrados y su relación con la vida actual, sus velocidades, cambios y posibilidades tecnológicas. El curso puede realizar su propio "manifiesto 2.0", en el que se resume lo que aprendieron. El profesor debe recalcar la idea de que el mismo mensaje presente en el futurismo - captar la simultaneidad del movimiento- es abordado en el presente a través de las cámaras fotográficas de última generación y las posibilidades de digitalización de la imagen. Reforzar la idea que de esta manera en la sociedad de hoy, se representa el movimiento, tal como se representó en una época pasada a través del Futurismo con la escultura de Boccioni, o con las investigaciones de Marey o Muybridge.

Es importante registrar los trabajos realizados para compartirlos en el mini sitio de la exposición:

<http://exposicionenlinea.ccplm.cl/>

Materiales/Medios

Cámara fotográfica o celular
Computador
Data
Impresora

2. ACTIVIDAD LÚDICA A REALIZAR DURANTE LA VISITA AL CCPLM

Objetivos:

- Introducir a los alumnos a la obra del escultor Alberto Giacometti.
- Explorar corporalmente conceptos espaciales propios de la escultura.

2.1. Actividad:

“Creando espacios con mi cuerpo”

Momentos

Inicio:

Luego de observar la obra de **Alberto Giacometti**, se le pregunta a los alumnos, **¿Qué tipo de actividad realizarán los integrantes de esta escultura en la plaza? ¿Uds. cuándo van a la plaza con sus amigos qué actividad realizan? ¿Se reúnen de esta manera? ¿En qué parte de la plaza se junta en el centro, en las orillas? ¿Están siempre parados o sentados?** Luego los alumnos se deben juntar en grupo de cuatro o cinco integrantes. Se espera entre 3 a 5 minutos para que se organicen.

Desarrollo:

Cada grupo debe elegir alguna actividad que realizan en su vida cotidiana con sus amigos en la plaza. Luego deben elegir una disposición en el espacio y trabajarla de manera expresiva, utilizando el lenguaje corporal. La idea es que se pueda llegar a realizar una escultura grupal humana, que represente una forma de agrupación, que dé cuenta de una actividad específica que realiza el grupo en la plaza. Dicha forma de agrupación marcará una diferencia en relación a la escultura de Alberto Giacometti, pero tendrá en común el espacio dónde se encuentra enmarcada la actividad.

Cierre:

Se realiza una puesta en común de todos los grupos, resaltando las diferentes formas de agruparse. Realizando una comparación con la escultura de Giacometti.

**Como sugerencia se propone sacar fotografías de las propuestas de cada grupo y exhibir el material en el mini sitio de la exposición:
<http://exposicionenlinea.ccplm.cl/>

Obra a observar:

Alberto Giacometti
Plaza, 1947-48 (fundido 1948-49)
Bronce
21 x 62,5 x 42,8 cm
Colección Peggy Guggenheim, Venecia

Vasily Kandinsky
Paisaje con manchas rojas, No. 2, 1913
Óleo sobre tela
117,5 x 140 cm
Colección Peggy Guggenheim, Venecia

2.2. Actividad:

“El paisaje de Kandinsky”

Objetivos:

- Introducir a los alumnos a la obra del artista Vasily Kandinsky
- Explorar la relación entre arte figurativo y arte abstracto.

Momentos

Inicio:

Agrupar a los alumnos en parejas o en grupos de tres integrantes. Realizar una breve introducción a los alumnos en relación al artista **Vasily Kandinsky** como padre del “arte abstracto”. Realizar una breve explicación, en torno a su investigación hacia la “abstracción” la cual parte en el “arte figurativo”, es decir, inicia su trabajo, copiando o realizando una referencia a modelos presentes en la realidad. En el caso de la obra, **Paisaje con manchas rojas, No. 2**, el artista se encuentra en una transición entre lo “figurativo” y lo “abstracto”. Preguntar a los alumnos: **¿Por qué piensan que es este cuadro representa una etapa de transición? ¿Cuáles son los elementos figurativos que existen?**

Desarrollo:

Invitar a los alumnos, a de/construir el cuadro con el objetivo de tratar de que se transforme en una obra completamente abstracta. **¿Cómo podríamos realizar esto?** Esperar las respuestas. Luego facilitar a los alumnos un marco para encuadrar una parte de la obra: Landscape with Red Spots, No. 2. El objetivo de re-encuadrar la obra de Kandinsky, es que los alumnos logren desprenderse completamente del modelo o referente que propone el artista. Buscando un fragmento del cuadro que sea completamente único y abstracto.

Cierre:

Se realiza una puesta en común recogiendo sus impresiones en torno a los fragmentos abstractos rescatados. Realizar un término de la reflexión tomando en cuenta la relación entre esta obra y la segunda obra de **Vasily Kandinsky** presente en la muestra: **Curva Dominante (1936)**. Rescatar elementos comunes, similitudes y diferencias.

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

2.2. Actividad:

“Curadores de Vanguardia”

Objetivos:

- Introducir a los alumnos a la obra del artista Vassily Kandinsky
- Explorar la relación entre arte figurativo y arte abstracto.

Clase 1

Momentos

Inicio:

El profesor debe realizar una breve introducción mostrando a través de un power point, imágenes de algunas obras representativas de los movimientos de las vanguardias: futurismo, cubismo, abstracción, suprematismo, surrealismo, expresionismo abstracto, arte óptico. Para realizar la presentación puede aprovechar los recursos del sitio web del CCPLM o el sitio web de la Fundación Guggenheim. En la selección cuidar que exista un equilibrio entre pintura y escultura, entre obras de artistas hombres y mujeres, destacando ojalá algunas obras no consideradas en la visita a la exposición, también recordar el concepto de curador y colección abordado en la visita guiada.

Desarrollo:

Los alumnos forman parejas y escogen uno de los artistas o movimientos para realizar una actividad apreciativa, que tiene como objetivo reforzar en ellos características formales presentes en las obras, como también recordar los contenidos específicos de cada movimiento escogido. Los alumnos deben trabajar completando la Ficha Didáctica Apreciativa (ver Anexo 1a)

Cierre:

El profesor, luego de recordar las principales características de las **Vanguardias** o artistas elegidos por los grupos, debe enfatizar el objetivo de la actividad. Los alumnos ahora serán “Curadores de vanguardias”, pero en su contexto. Para ello, a partir del movimiento elegido, deben buscar dentro de la semana, expresiones similares en términos visuales o de tema a las que realizaba/n el/los artista/s elegido/s. Una vez que las encuentren deben capturarlas por medio de fotografías. Como “curadores de Vanguardias” deben tratar de encontrar al menos 3 obras por grupo. Para la clase siguiente deben traer: Las fotografías impresas o en formato digital (pendrive o CD).

Si los estudiantes no cuentan con recursos para fotografiar e imprimir, se puede trabajar con recortes de diarios o revistas. Esta adaptación también puede utilizarse para estudiantes con NEE que les dificulten el manejo de herramientas tecnológicas.

(**En esta etapa la actividad se puede dividir en dos modalidades: una análoga y la otra digital, de acuerdo a la disponibilidad de salas de computación del colegio).

Clase 2

2.A: Didáctica Digital

Momentos

Inicio:

En la sala de computación, el profesor inicia la clase recordando los objetivos de la actividad: como “Curadores de Vanguardias”, ellos ya han registrado a partir de sus recorridos cotidianos por la ciudad fragmentos visuales similares a la obra de un artista o vanguardia artística escogida por el grupo.

Con el objetivo de que sus fotografías se puedan convertir en “obras de arte”, deben ser trabajadas y manipuladas digitalmente. El trabajo de post producción digital se realizará en la sala de computación en los programas disponibles de acuerdo a cada sala (puede ser Power Point o Photoshop, u otro programa disponible en Internet).

Desarrollo:

Durante la clase, los alumnos deben realizar la postproducción de sus imágenes con el objetivo de realizar una serie (con un mínimo de 3 obras), a la cual deben incorporar un título. La postproducción de las imágenes se debe enfocar en: recortarlas, alterar el color, el brillo y el contraste. También es primordial ver el orden de presentación de las imágenes.

Cierre:

El profesor debe realizar una puesta en común del trabajo de los alumnos. Para ello es posible que en la medida que cada trabajo se encuentre terminado, los alumnos puedan subirlo al mini-sitio de la exposición:

<http://exposicionenlinea.ccplm.cl/>

De este modo, es posible compartir cada exploración en torno a las vanguardias, recalcado sus aspectos formales, y el proceso de trabajo de cada grupo.

2.B: Didáctica Análoga

** Es posible realizar esta clase en el caso de que los alumnos no puedan fotografiar o imprimir sus imágenes

Momentos

Inicio:

El profesor inicia la clase recordando los objetivos de la actividad: como “Curadores de Vanguardias”, ellos deben visualizar a partir de diarios y revistas presentes en su cotidiano la presencia de las Vanguardias Artísticas en la actualidad.

Desarrollo:

Para comenzar la actividad, los alumnos se deben centrar en una Vanguardia Artística para trabajar durante la clase, tales como: futurismo, cubismo, abstracción, suprematismo, surrealismo, expresionismo abstracto, arte óptico.

Luego de elegida la Vanguardia, y teniendo claras las características formales más importantes de esta, deben comenzar a buscar en las revistas fragmentos que se aproximen a estas en sus particularidades visuales. Una vez reunidos los fragmentos, los alumnos, deben comenzar a agruparlos para formar una composición: un collage. Es posible realizar el collage sobre una base de madera o cartulina.

** Si se reúne una cantidad importante de recortes se puede trabajar el collage como díptico o como una serie.

** Como sugerencia, para algunas vanguardias tales como, el cubismo, el futurismo, el surrealismo o el expresionismo abstracto, el collage puede ser intervenido con pintura, u otros elementos gráficos tales como: plumones de colores o lápices tinta.

Cierre:

El profesor debe realizar una puesta en común del trabajo de los alumnos, a través de un montaje al interior o fuera de la sala de clases. De este modo, es posible compartir cada exploración en torno a las vanguardias, recalcado sus aspectos formales y el proceso de trabajo de cada grupo. Asimismo se puede trabajar el concepto de curador y colección, abordado al inicio de la didáctica

Es importante registrar los trabajos realizados para compartirlo en el el mini-sitio de la exposición en: <http://www.ccplm.cl/sitio/2012/exposicion-on-line/>

Materiales/Medios

Didáctica Digital 2A:
Cámara fotográfica o celular
Sala de computación
Ficha didáctica apreciativa

Didáctica Análoga 2B:

Revista y/o diarios
Base de madera o cartulinas
Pintura: acrílico, látex o témpera (a elección del alumno)
Pinceles y vasos
Papel de diario
Plumones de colores
Ficha didáctica apreciativa

Movimientos y Obras sugeridas:

Futurismo

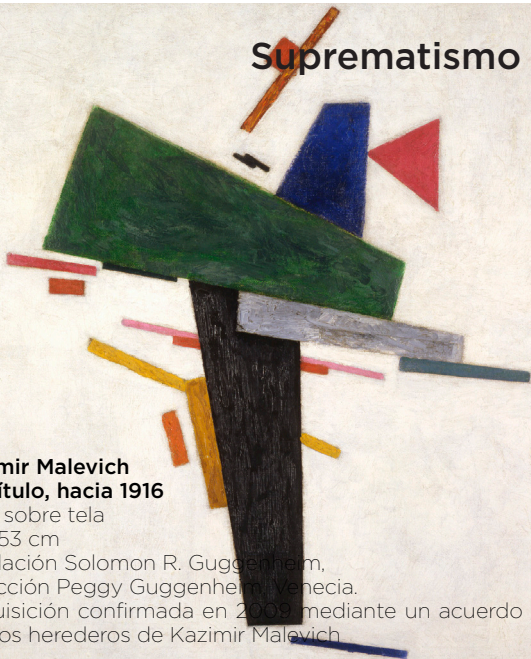
Umberto Boccioni
Formas únicas de continuidad en el espacio,
1913 (fundido 2004-05)
Bronce
112 x 40 x 90 cm
Colección Particular

Abstracción

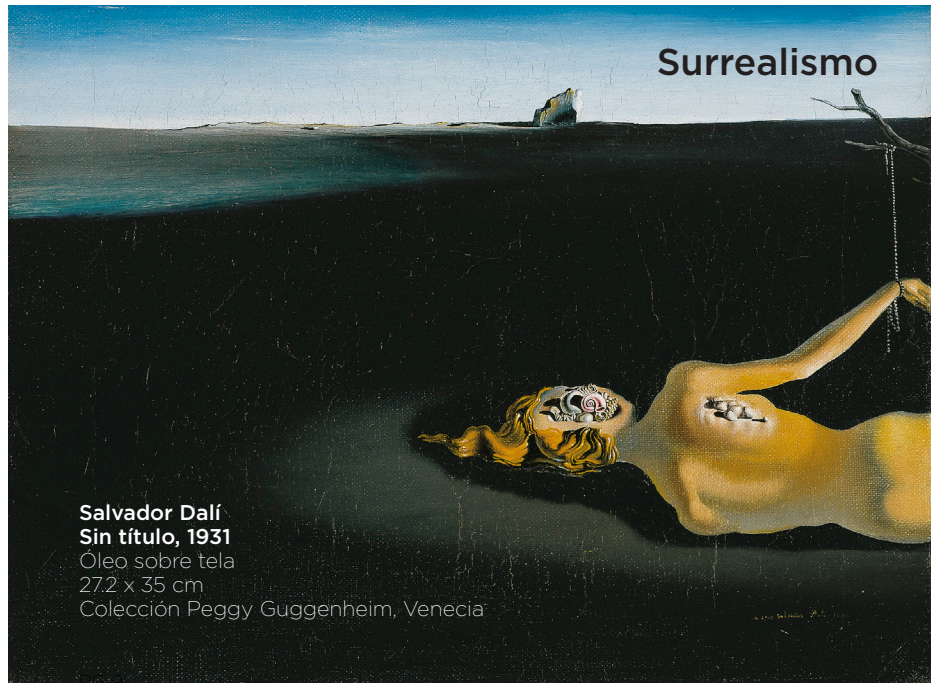
Vasily Kandinsky
Paisaje con manchas rojas, No. 2, 1913
Óleo sobre tela
117,5 x 140 cm
Colección Peggy Guggenheim, Venecia

Suprematismo

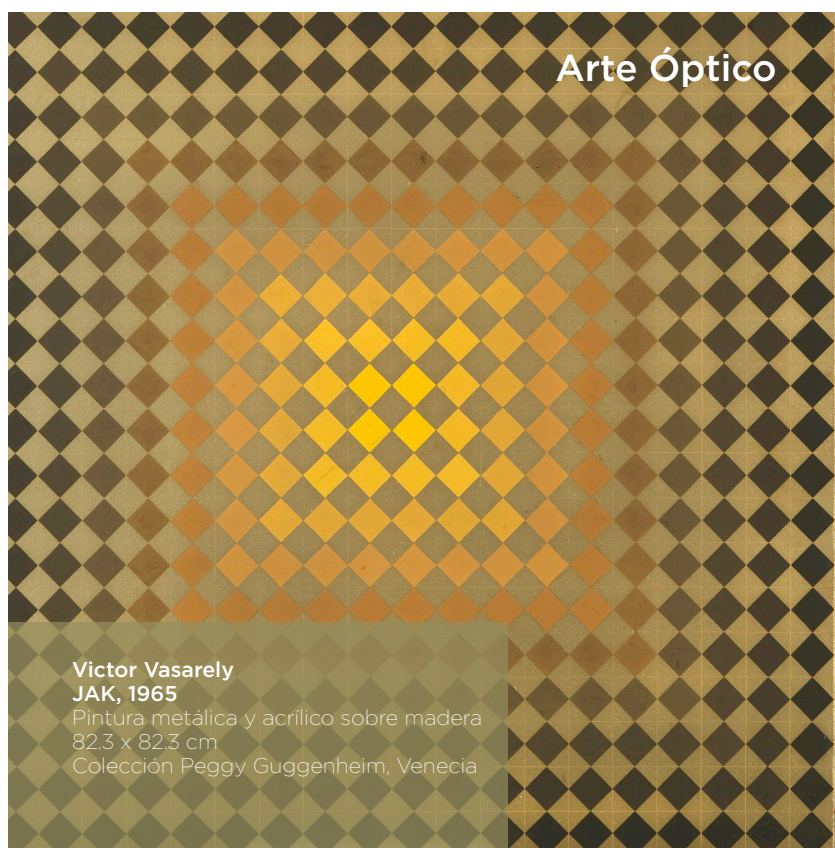
Kazimir Malevich
Sin título, hacia 1916
Óleo sobre tela
53 x 53 cm
Fundación Solomon R. Guggenheim,
Colección Peggy Guggenheim, Venecia.
Adquisición confirmada en 2003 mediante un acuerdo
con los herederos de Kazimir Malevich

Surrealismo

Salvador Dalí
Sin título, 1931
Óleo sobre tela
27,2 x 35 cm
Colección Peggy Guggenheim, Venecia

Movimientos y Obras sugeridas:

Ficha Didáctica Apreciativa

Curadores de Vanguardias

Nombres:

Curso:

Artista o Movimiento de Vanguardia elegido:

1. Acercamiento desde los aspectos formales de la obra

¿Con qué materiales ha sido realizada esta obra?, ¿Cómo piensan que fue su proceso de realización? ¿Recuerdan cómo era su tamaño, su escala?

2. Acercamiento a partir del mensaje o contenido de la obra:

¿Recuerdan, cuál era el contenido de este trabajo? ¿Qué nos deseaba transmitir el artista a través de su obra? ¿Existe una relación entre lo que observamos en el cuadro y el mensaje que nos desea transmitir el artista? ¿El título tiene relación con la obra?

3. Acercamiento personal a la obra. Motivación para realizar la búsqueda de la “vanguardia en mi contexto”.

¿Uds. han visto pinturas o expresiones similares a estas en la calle? ¿En qué lugar? Puede que recuerden expresiones similares a estas que hayan visto con anterioridad en Internet, en televisión o en publicidad? ¿Pueden describir dónde las han visto?

**Las preguntas presentes en la parte N° 3, tienen como objetivo que los estudiantes recuerden dónde pueden encontrar expresiones similares a las de las Vanguardias a partir de su recorrido habitual.

ANEXO 1

Glosario

Antropomórfico: Particularidad de algunas imágenes en donde se atribuyen cualidades humanas a elementos naturales o artificiales, como por ejemplo: se incorpora cualidades humanas a algún animal o cuando a un objeto o cosa se le agregan pies y/o manos, etc.

Collage: Tipo de representación artística en la cual se incluyen dentro de un mismo formato materiales diversos tales como: papeles, tela, madera, piel, periódicos, revistas, fragmentos de objetos, etc. Surge como una nueva forma de expresión durante las vanguardias del S. XX. Georges Braque, Pablo Picasso (1912) y Juan Gris (1913) fueron los primeros artistas en experimentar esta nueva técnica. Las primeras manifestaciones de collage en nuestro país, se vinculan con el grupo poético Mandrágora, quienes en 1941 realizan su primera Exposición Surrealista.

Cronofotografía: Técnica fotográfica desarrollada por **Eadweard Muybridge y Étienne Jules Marey** a fines del siglo XIX, a partir de la cual se investigaba la descripción del movimiento de corta duración de los seres vivos. De esta manera se buscaba capturar una secuencia de fotografías fijas que pudiese dar cuenta de una escena que incorporara cada movimiento. Este permitía ver todas las fases del movimiento que el ojo humano no puede ver de manera directa.

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).

Expresionismo Abstracto: Movimiento pictórico contemporáneo que surge en la década de los 40 en Estados Unidos y que luego se difunde por todo el mundo. Se caracteriza por eliminar el trabajo con la figuración, es decir, no representan en sus cuadros elementos reconocibles de la realidad, expresándose exclusivamente mediante el color, la forma y la técnica utilizada. Uno de sus representantes más conocidos de este movimiento es Jackson Pollock.

ANEXO 1

Glosario

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.

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.

Fotografías con el efecto de movimiento: Este efecto tiene como objetivo seguir el desplazamiento de un sujeto en el espacio, por lo general se realiza con una velocidad de obturación lenta. La imagen que se obtiene finalmente se encuentra desenfocada y nos otorga un efecto de velocidad o movimiento.

Fotografía con efecto de doble exposición: Este efecto se obtiene al realizar dos exposiciones sobre un mismo fotograma. De esta manera se obtienen dos imágenes superpuestas, las cuales pueden describir el movimiento de un sujeto en un mismo plano. Con la fotografía digital también se pueden obtener este efecto uniendo dos imágenes mediante transparencias, a través de un programa o software (Photoshop u otros).

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.

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

Abstracción Geométrica by SiMpSoNiTa : <https://www.youtube.com/watch?v=7X5o1XXKAhs&feature=related>

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.iesfrapedro.com/files/sociales/diccionario-vanguardias.pdf>

<http://www.artehistoria.jcyl.es/arte/contextos/5486.htm>)

Términos y conceptos: <http://www.artehistoria.jcyl.es/genios/estilos/69.htm>)

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