

MMV

ARTE
CONTEMPORÁNEO
CHILENO

Libro de Actividades

La deriva del gesto y la forma

En este Segundo Libro de Actividades, el Área de Educación e Inclusión, en su búsqueda por hacer del arte contemporáneo una herramienta de mediación para el apoyo emocional, ha convertido la exposición virtual “La deriva del Gesto y la Forma” en el elemento para realizar conexiones e implementar nuevas actividades, dando así continuidad al Libro anterior.

En esta ocasión, son las estrategias del arte contemporáneo las que se expanden hacia la Educación Artística y el Arteterapia.

Las actividades, desarrolladas para la gran diversidad de nuestra comunidad, pueden ser utilizadas, mezcladas y adaptadas en la escuela, la universidad, en escuelas hospitalarias, CESFAM, Centro de Salud Mental y Centros de Adultos Mayores, ya que entendemos que todos son contextos en que el arte contemporáneo puede desarrollar nuevas miradas.

Este libro número dos desgana los mecanismos del aprendizaje artístico y ofrece un acercamiento plural al arte contemporáneo desde la casa, la escuela, la universidad, desde cualquier contexto educativo formal o no formal.

El objetivo no es solamente trabajar las emociones, sino que esto sea un ingrediente más de las múltiples posibilidades que nos ofrece la Educación Artística como motor de reacción, de comprensión y de desarrollo humano, involucrando lo sensorial, lo intelectual, lo social, lo emocional, lo afectivo y lo estético, y desencadenando mecanismos que permitan desarrollar distintas y complejas capacidades, con una proyección educativa que influya directamente en la formación integral del ser humano.

“El trabajo en las artes no solo es una manera de crear actuaciones y productos; es una manera de crear nuestras vidas ampliando nuestra conciencia, conformando nuestras actitudes, satisfaciendo nuestra búsqueda de significado, estableciendo contacto con los demás y compartiendo una cultura”. E. W. Eisner.

Bajo el enfoque de la TEORIA DE BIENESTAR de Martín Seligman, hemos realizado actividades para todas las edades basadas en desarrollar un bienestar subjetivo en 5 componentes:

1. **Emociones positivas:** tanto desarrollar una práctica artística como observar y contemplar el arte, contribuyen a percibir o sentir emociones positivas. Durante todo el proceso creativo se desencadenan emociones que contribuyen al bienestar psicológico, tanto como participantes de una acción artística como cuando somos público o espectadores.

2. **Involucramiento:** o fluir. Cuando estamos desarrollando una actividad artística el tiempo transcurre y no somos conscientes de ello, porque estamos tan involucrados o comprometidos, que existe solo ese momento. Las prácticas artísticas nos ensimisman positivamente con el quehacer artístico, y eso contribuye al bienestar porque tiene un efecto similar al de la meditación.

3. **Relaciones positivas:** las artes promueven las relaciones positivas sobre todo cuando podemos participar con otras personas en colectivos o talleres, ya que en ellos se promueve la creación de lazos más estables, pues el resultado de una actividad artística junto a otro no es posible si no nos coordinamos. Con esto aprendemos a convivir junto a otros diferentes en su esencia lo que nos lleva a ser más solidarios, a sincronizar nuestros tiempos, a empatizar y a desarrollar la paciencia.

4. **Logro:** el bienestar subjetivo se incrementa cuando tenemos esa sensación de logro, la cual se siente desde el principio de un proceso creativo y va aumentando a medida que se termina con el resultado de la práctica artística. Sentir que somos capaces de “hacer algo”, o conseguir ese algo especial para uno, aumenta la sensación de bienestar.

5. **Significado:** la práctica artística nos ayuda a encontrar un propósito y un significado en nuestro quehacer. La creación artística contribuye al bienestar porque nos entrega un propósito, a veces personal y otras veces colectivo.

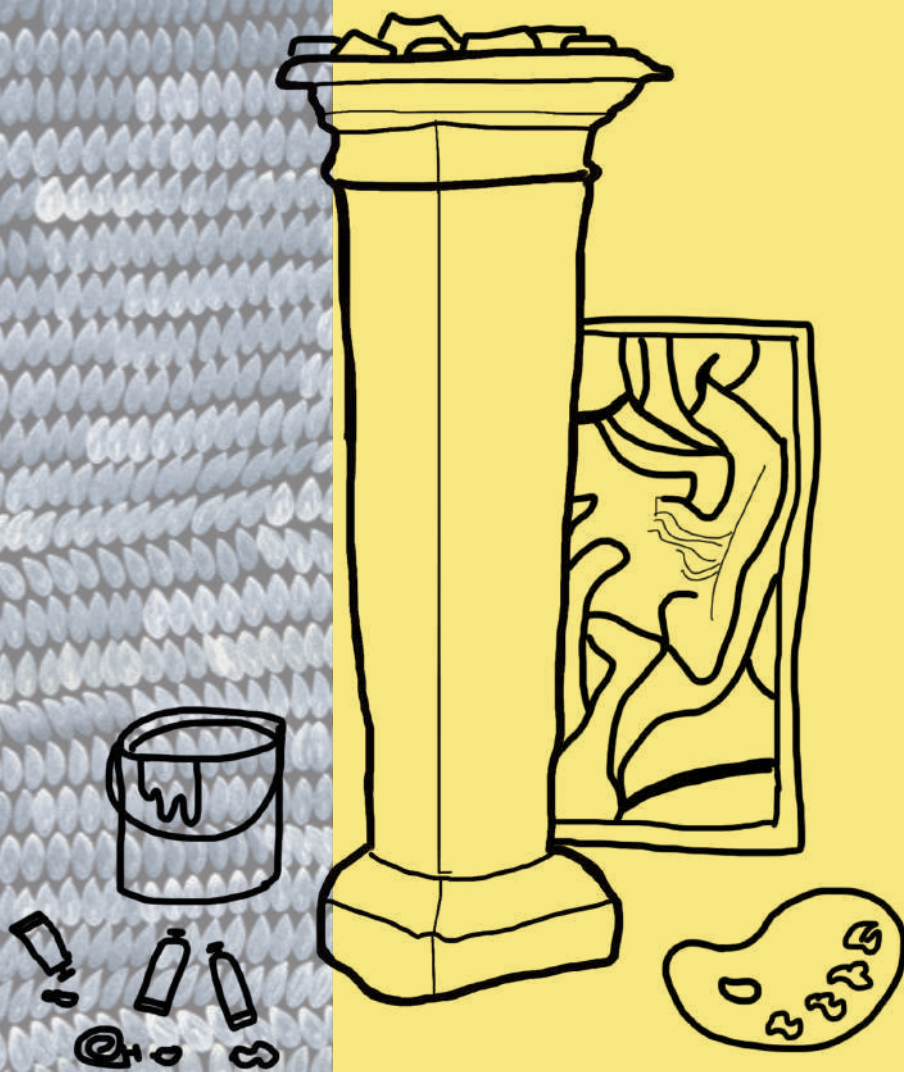
En este libro, tal como en el anterior, encontrarás actividades para niños y niñas, familias, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores. Están realizadas a partir de pequeñas conexiones que surgen de la apreciación de estas obras de arte contemporáneo, para así abordarlas como un modelo de réplica que les permita sentirse mejor a lo largo del día y contribuir a cultivar las emociones, los pensamientos y los sentimientos.

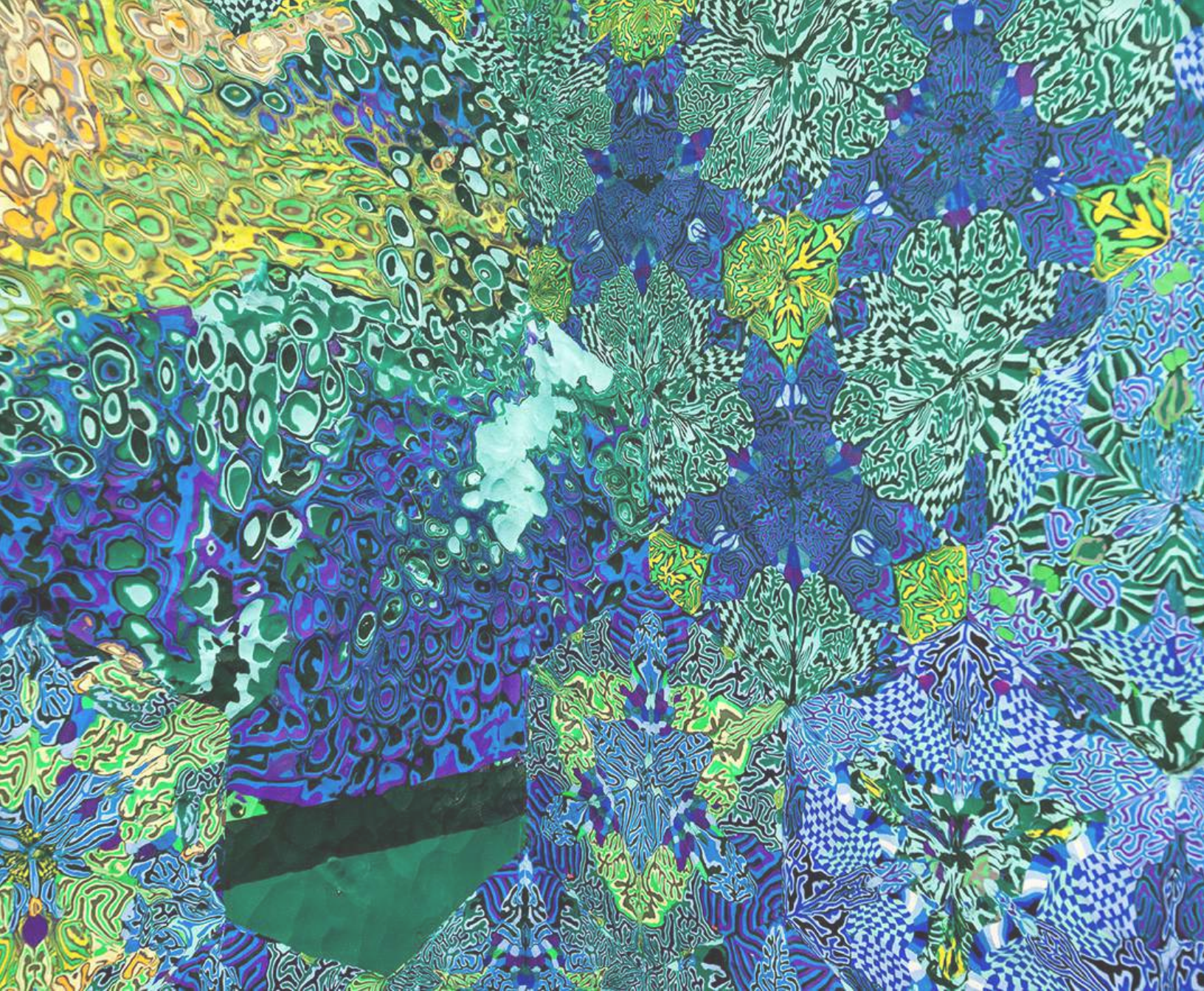
Además, podrán encontrar información concisa acerca de los creadores de las obras y pequeñas definiciones, todas elaboradas en formato Lectura Fácil, para una mejor comprensión. Esperamos les sea útil.

Les abraza sin distancia,

EQUIPO EDUCACIÓN E INCLUSIÓN MAVI

EXPOSICIÓN VIRTUAL

Exposición virtual “La Deriva del Gesto y la Forma”

Consuelo Lewin y Carlos Navarrete son los curadores de la exposición colectiva que se presenta virtualmente en la web del Museo de Artes Visuales.

La exposición reúne obras de 21 artistas: Jaime Alvarado, Magdalena Atria, Ciro Beltrán, Josefina Concha, Sofía Donovan, Colomba Fontaine, Rodrigo Galecio, Félix Lazo, Consuelo Lewin, Cristián Mono Lira, Paulina Mellado, Francisco Morán, Carlos Navarrete, Ricardo Pizarro, Ximena Rojas, Macarena Ruiz Tagle, Malu Stewart, Francisca Sutil, Valentina Valladares, Andrés Vio y Rodrigo Zamora.

LA DERIVA DEL GESTO Y LA FORMA

La exposición nos invita a imaginar el territorio de la **Pintura no figurativa**. Para esto, los **curadores** plantean cuáles serían los continentes que en la “actualidad desde lo pictórico alguna vez conformaron un gran territorio llamado Pintura no figurativa”. Por tal motivo presentan un conjunto de obras que a lo largo de los últimos treinta años permiten leer motivaciones e ideales estéticos ligados al problema del color, la idea de geometría, el sentido del **gesto o huella** y la problemática del formato, su espacio y de los objetos, para ofrecer distintas posibilidades respecto a este oficio.

Los curadores de la muestra, al convocar a esta veintena de artistas, han tratado de usar como concepto y explicación la **teoría de la tectónica de placas** y la deriva continental, con la cual dan forma a la puesta en escena, pero al mismo tiempo invita a analizar la idea de la pintura como un campo en permanente crecimiento y vínculos con otros lenguajes visuales.

La exposición se presenta a partir de obras que a la manera de continentes componen las diversas nociones de pintura no figurativa en la escena local: continente de la mancha como residuo y huella; continente de la forma, el objeto y su espacio y continente de la forma blanda y la naturaleza orgánica; continente de espacios **monocromos**.

?

Curadores: son personas que eligen una cantidad de obras de arte, para darles un orden en un museo o una galería de arte.

?

Pintura no figurativa: es aquella en la que no se representa la forma del objeto de manera clara, sino que puede no tener figuras, o tener manchas, o bien, imágenes un poco reconocidas por el espectador.

?

Gesto o huella: movimiento de una parte del cuerpo, con el que se expresa algo dejando una señal o rastro con algún material como pintura o cerámica.

?

Teoría de la tectónica de placas: es una forma de explicar la variedad de características y acontecimientos geológicos que forman parte de la superficie de la Tierra y de sus movimientos.

?

Monocromos: que son de un solo color.

Lectura Fácil

MAVI

OBRAS

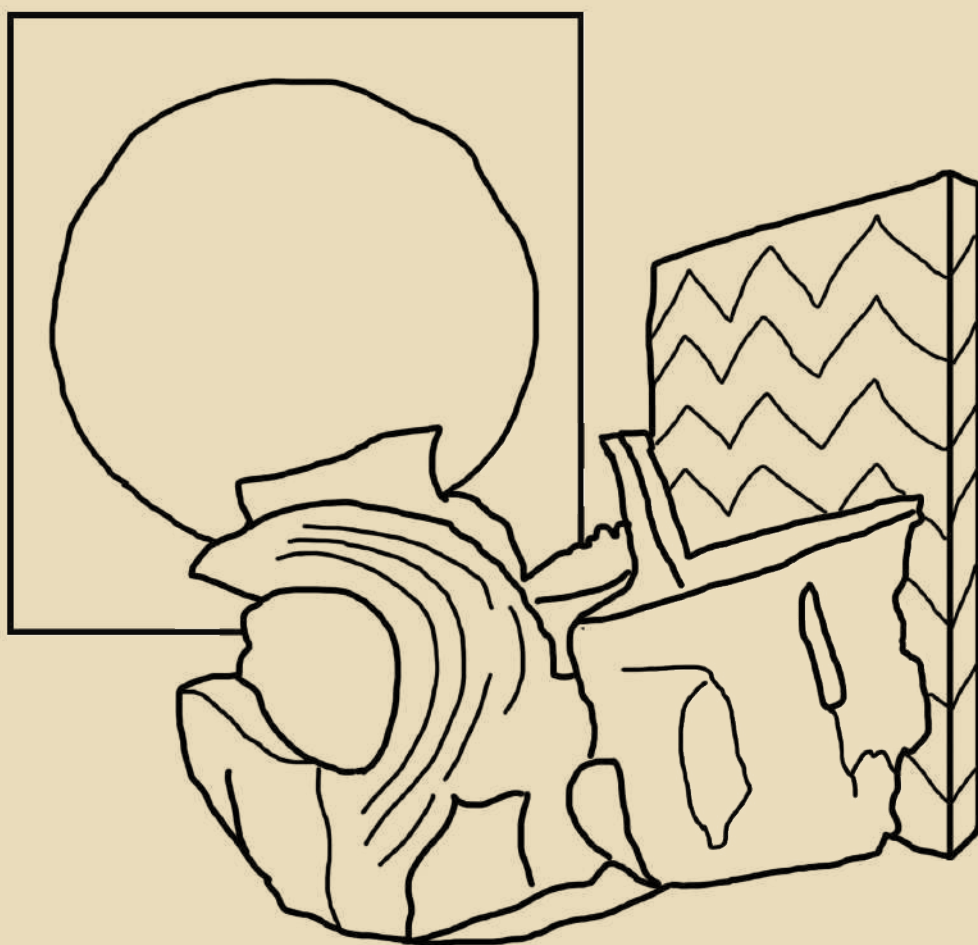

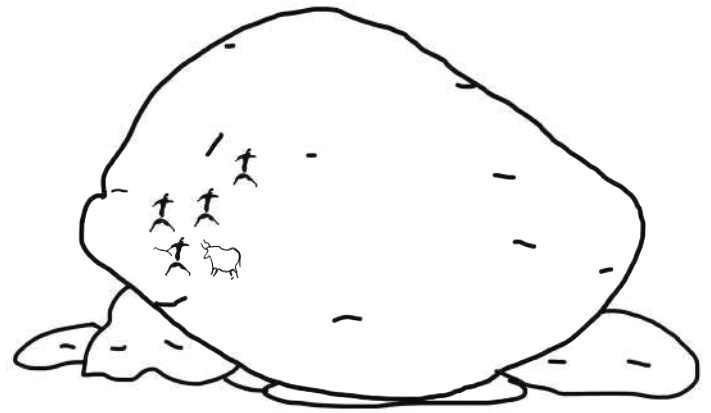

Foto digital, medidas variables.

**MINIMAL Y MARGINAL SERIES.
AFTER BRICE MARDEN. 2018
Carlos Navarrete**

Carlos Navarrete es un artista visual formado en la escuela de Arte de la Universidad Católica de Chile entre los años 1988 y 1992. En el período 2000 a 2001 fue invitado a formar parte del Research Program del Centro de Arte Contemporáneo (CCA) de Kitakyushu Japón, y luego, en julio del 2001, del Corso Superiore de Arte Visiva ofrecido por la Fondazione Ratti en Como, Italia, a cargo de la artista Marina Abramovic.

Ha expuesto individual y colectivamente en Chile y en el mundo, destacándose principalmente el 2008 en la 28ª Bienal de Sao Paulo, Brasil.

LA PESTE 2020

Sofía Donovan

Sofía se radica en Chile el año 2003. Formada en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Además, tiene estudios de dibujo en la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova y de muralismo en Italia. Pero su gran trabajo se ha basado en una enseñanza familiar de infancia: la cerámica.

Sus obras figuran en colecciones de Chile, Argentina, Reino Unido, Suiza e Italia. Fue distinguida por la embajada Argentina con el premio Cruce de los Andes por su aporte al intercambio cultural entre Argentina y Chile.

Cerámica. 60 x 50 x 37 cm

?

Metáfora: se trata de una forma de escribir sobre una idea o un objeto sin describirlo de manera directa, usando una comparación con otro elemento para ser más comprensible.

?

Deconstrucción: es desmontar o desarmar algo y darle una nueva forma con los mismos elementos.

ACTIVIDAD

Reconstruir el tiempo

Invitación: Reflexionar, imaginar y crear.

Sofía Donovan trabaja a partir de la construcción y luego **deconstrucción**. Cuando pequeña, junto a su abuela, conoció el trabajo de la cerámica comprendiendo los procesos de transformación del material, que reúnen la **metáfora** de la vida. Uno de los conceptos que utiliza es el de ruinas, usándolo como metáfora del olvido, la fragilidad, y el paso del tiempo, conceptos que forman parte de la vida.

**Museo + comunidad/ Personas mayores
(60 años adelante)**

Materiales: lápices

El COVID-19 nos ha obligado a confinarnos en nuestros hogares y detenernos por ya 4 meses, lo que era nuestra normalidad ya no lo será, habrá un nuevo mundo que construir, que transformar y transformarnos junto con él.

Reflexionar:

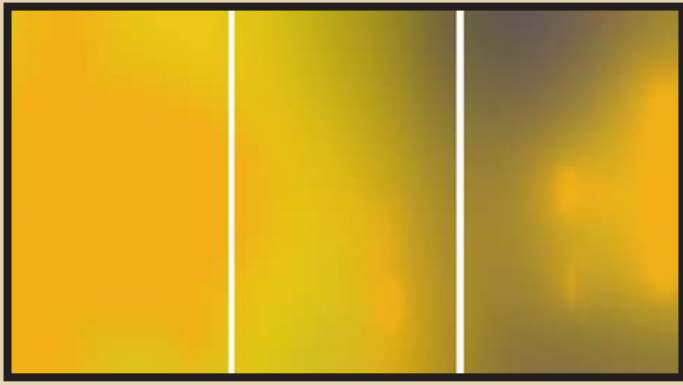
¿Es posible reconstruir un mundo nuevo, una nueva normalidad?

¿A qué le debes dar nueva forma en tu vida?

Experimentar y crear:

Sin duda, tendrás por ahí una pieza de cerámica que esté rota, platos con pedacitos menos. Si no es así, busca alguna que no uses y quíbrala. Ahora toma todos esos fragmentos y únelos con pegamento dándole otra forma. Puede ser incluso una escultura que logre una interesante forma ordenando casi científicamente los pedazos. De esta forma cobrarán un nuevo sentido, píntalas con esmalte uñas, ¡seguro habrá alguno en casa! Cuando la tengas lista dibújala en este cuadro.

Dimensión total: 183 x 103 cm (tres paneles de 61 x 103 cm). Impresión en tela algodón.

?

Autopoiético: es la capacidad de un sistema, como una célula de un cuerpo humano, de reproducirse y mantenerse por sí mismo.

ACTIVIDAD

Sistema emocional

Invitación: conversar, imaginar y crear en familia.

Félix Lazo desarrolla pinturas digitales producto de la interacción del cuerpo y de la voz con un programa computacional interactivo diseñado por el artista. El sistema computacional registra el movimiento y el gesto en tiempo real generando pinturas virtuales que perduran solo un instante y que además son realizadas por el espectador.

SISTEMA **AUTOPOIÉTICO**_[818]_15 2018

Félix Lazo Varas

Pintor y artista visual, el cual nació el 15 de julio de 1957, en Santiago de Chile. Entre los años 1982 y 1984 estudió dibujo y pintura e historia del arte en la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar.

Ha pasado por otros formatos y formas de expresión pictórica. En este trabajo utiliza una amplia variedad de materiales y soportes, desde los **pigmentos** más clásicos hasta imágenes digitales a partir de programas computacionales que él mismo ha diseñado.

?

Pigmentos: es lo que le da color a las pinturas obteniendo así los óleos, acrílicos, acuarelas, etc.

Lectura Fácil

MAVI

Materiales: lápices de colores a elección.

Existen teorías que dicen que nuestro cuerpo refleja tonos de colores según nuestros estados de ánimo. Posiblemente, en este periodo de cuarentena, si tuviésemos el programa de Félix, sus obras tendrían muchos colores, ya que nuestras emociones fluctúan de una a otra.

Conversar:

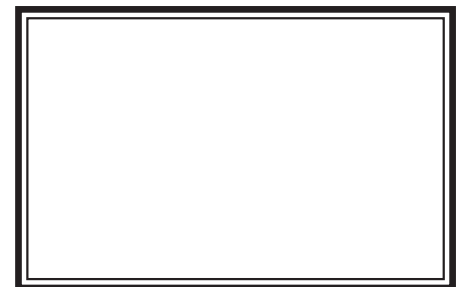
¿Durante esta cuarentena, qué colores ha irradiado esta familia?, ¿serán muchos?, ¿será solo uno?, ¿cambiará de una semana a otra? Escríbelo acá.

Imaginar y crear:

Hagamos un juego. Cada integrante de la familia pintará el color que le anime durante una semana. Cada día pinta un recuadro, puede ser de un tono, de varios, o como gusten. ¡Veamos qué resulta! Al finalizar la semana compartan sus colores y conversen acerca de las emociones que provocaron esos colores.

Para ayudarles, les contamos que en psicología del color, se plantea que el color es parte de nuestro lenguaje cotidiano, y que es común hablar de colores cálidos como el naranja cuando nos sentimos en un estado de calidez, de rojo cuando estamos enfadados o de amarillo cuando estallamos en locura. Por el contrario, hablamos de colores fríos cuando estamos en calma como el verde, de tristeza con el violeta y de profundidad con el azul.

ONDAS 2020

Ximena Rojas

Ingresó en 1981 a la Escuela de Arte de la Universidad Católica de Chile, recibiendo como Licenciada en Arte con mención en Pintura en 1986. Viajó luego a Nueva York, donde siguió cursos de cerámica en la Parsons School of Design y de dibujo en la School of Visual Arts.

Ha realizado exposiciones individuales en diversas galerías de renombre y participado en varias exposiciones colectivas, tanto en Chile como en el extranjero

Cerámica gres, porcelana y esmaltado en oro

?

Gres: es el nombre de una pasta de cerámica formada por arcillas y otros materiales.

?

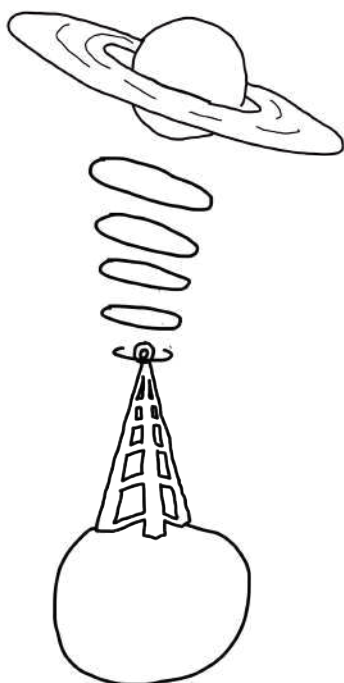
Primitivo: estado inicial de una cosa.

?

Signo: forma de representar a un objeto o una idea.

?

Museográfico: se refiere a cómo se exhiben las piezas de una exposición de arte.

ACTIVIDAD

Ondas protectoras

Invitación: Reflexionar, imaginar y crear.

Su obra Ondas, se constituye de **signos** espontáneos realizados en porcelana, en cerámica **gres** negra y en porcelana quemada en oro, producto de su investigación en torno a los recuerdos, lo **primitivo** y lo **museográfico**.

Materiales: lápices de colores a elección.

Una forma de relacionar la obra de la artista con lo que estamos viviendo, es que una onda es una energía invisible, al igual que el COVID 19. Solo podemos saber su forma por medio de un microscopio. Es bueno darle forma a aquello que no vemos, porque podemos saber cómo es aquello que le hace daño a nuestra salud.

Reflexionar:

¿Cómo te imaginas que es el virus COVID 19?
Dibuja y píntalo en el recuadro.

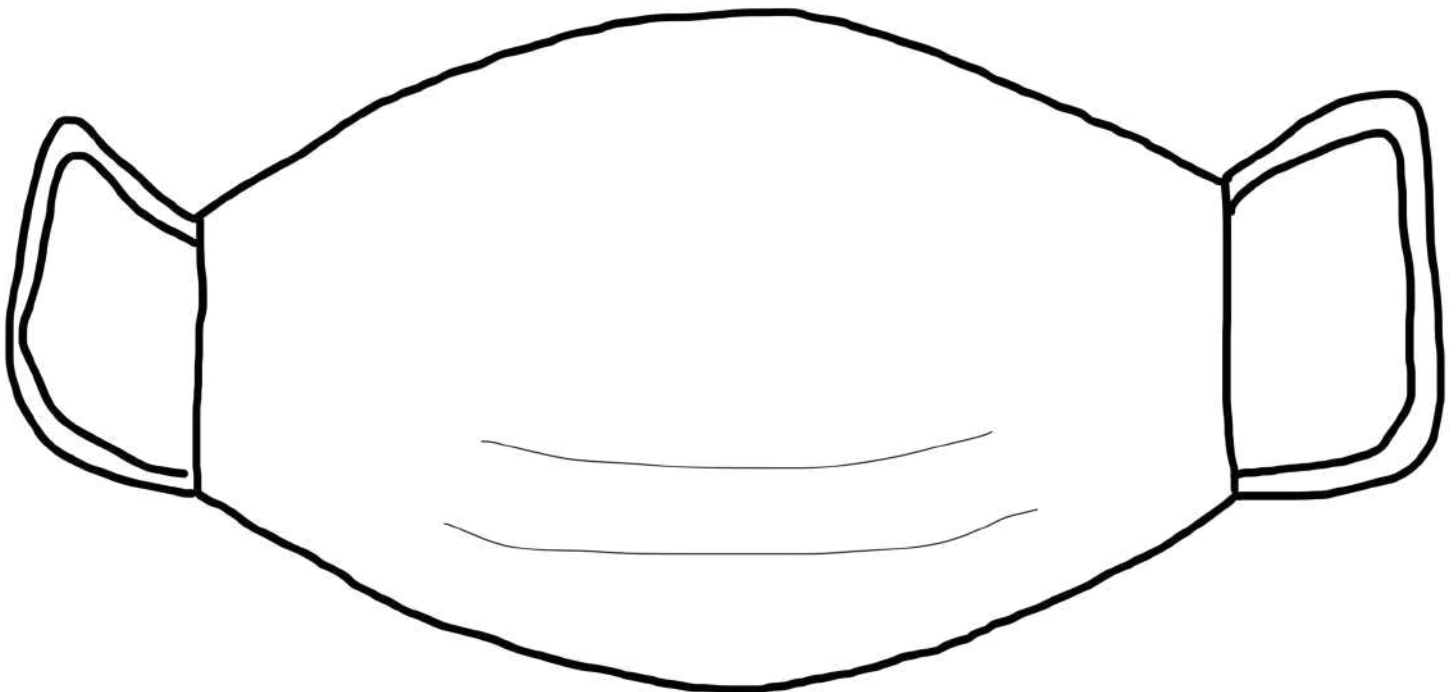

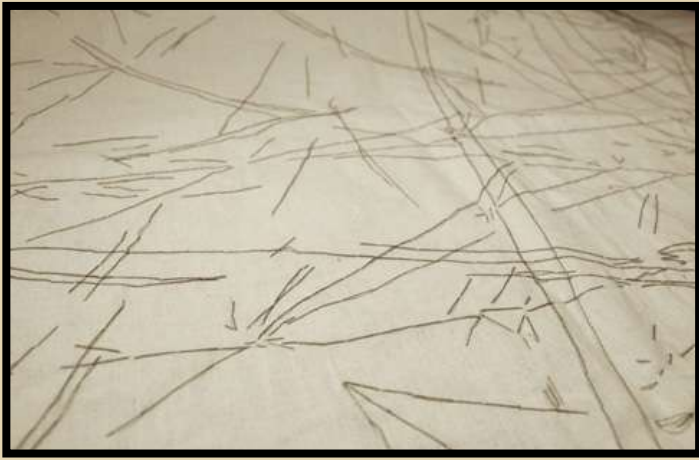
Imaginar y crear:

Estar en confinamiento nos ayuda a detener al virus y no dejar que ingrese a nuestros cuerpos, ni que le cause daño a las personas que queremos, como nuestra familia o nuestros amigos. Esa onda invisible por la que el virus viaja, se detiene con nuestro confinamiento y con el uso de mascarillas.

Te invitamos a imaginar la posibilidad de detener al virus a través de un signo, como aquellos que realizó Ximena. Piensa en ese signo, debe ser fuerte, como un superhéroe que detenga esa onda del virus.

Piensa en distintos signos contra el COVID-19, luego escoge el que más te guste y dibújalo en el molde de la mascarilla que adjuntamos. Píntalo a tu gusto.

5 bordados a mano sobre fundas de almohada. 80 x 50 cm (cada pieza), 80 x 300 cm (en total).

?

Individuo: Persona considerada independientemente de las demás.

ACTIVIDAD

Huellas

Invitación: reconocer y reflexionar

Para crear su obra, la artista se basó en plasmar la huella de su cuerpo en un momento de su vida muy significativo, ligado a una necesidad de comprender acerca de la ausencia, la rabia y el miedo.

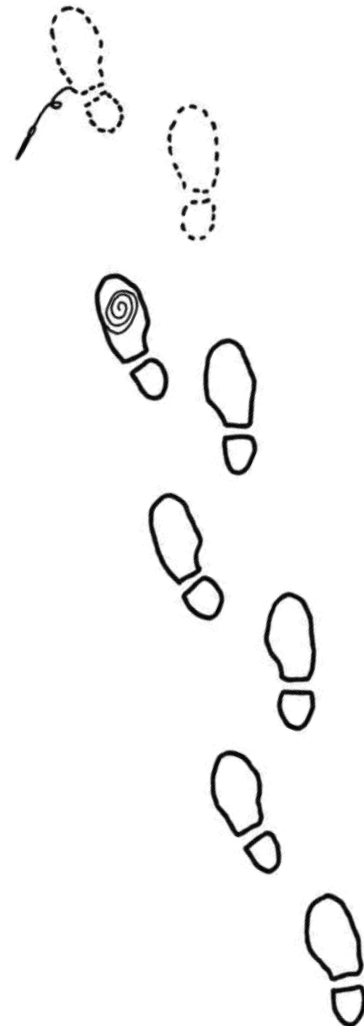
REGISTRO I, II, III, IV, V 2012
Valentina V. Rosales

Su trabajo nace desde la experiencia personal, con su historia familiar y las relaciones con otros y otras, traducidas en vivencias y recuerdos que van constituyendo al **individuo**, a la **comunidad** y a la sociedad.

Trabaja con técnicas como el dibujo, bordado, tejido y grabado, mezclando en ocasiones varias de estas, lo cual le ayuda a reconstruir, registrar y catalogar a partir del recuerdo.

?

Comunidad: Grupo social del que forma parte una persona.

Materiales: lápices

Reflexionar:

En este momento especial, ¿qué crees tú que debemos aprender?

¿Cuál será el recuerdo que tendrás de este momento de confinamiento?

Reconocer:

Haz una lista de 6 palabras de cosas que debieses aprender después de esta experiencia de confinamiento. Luego, en el recuadro, dibuja líneas, curvas, rectas o mezcladas. Ahora escribe sobre cada línea una palabra de tu lista.

p. ej. descanso

1.- _____

3.- _____

5.- _____

2.- _____

4.- _____

6.- _____

descanso

LA NATURALEZA TIENE LA ULTIMA PALABRA 2019 Consuelo Lewin

Consuelo Lewin García es pintora y artista visual. Nació en 1970 e ingresó a la Escuela de Arte de la Pontificia Universidad Católica de Chile el año 1989, obteniendo en 1994 el grado de Licenciada en Artes Plásticas con mención pintura. A partir de 1993 comenzó a exponer individualmente.

Se ha desempeñado como docente en la universidad UNIACC. Su trabajo se basa en la observación del entorno desde la perspectiva del color. Aborda el estudio del **fenómeno cromático** llevado a la pintura en una búsqueda distinta a la pintura tradicional.

?

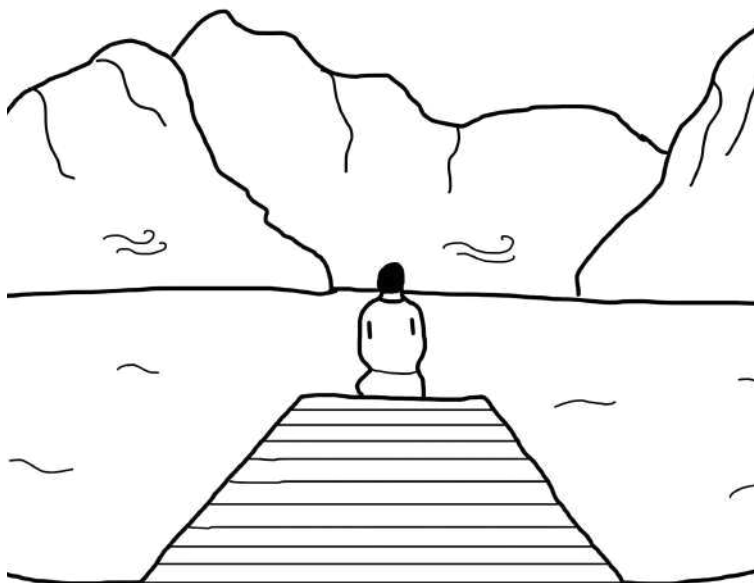
Fenómeno cromático: efectos de los colores que el ser humano es capaz de observar.

Pintura sobre papel, nombres de colores timbrados, dimensiones variables.

?

Paisaje visual: es el territorio observado por la persona como una imagen con diversas características.

ACTIVIDAD

Verde Esperanza

Invitación: Observar y clasificar

Consuelo trabaja a partir de los colores de su entorno y de objetos como piedras y minerales, acercándose al **paisaje visual** a través de su investigación y fijación en los colores.

Lectura Fácil

MAVI

Materiales: lápices, tijeras y pegamento

Reflexionar:

¿Cuál es tu color favorito? En tu entorno hoy, ¿cuál es el color predominante?

Escoge un color que te recuerde un paisaje agradable (bosque, playa, montañas). Así como la artista, acércate a ese paisaje y observa sus tonalidades detenidamente. Luego, recorta de diarios o revistas pequeños trozos de distintos tonos del color que escogiste. Clasifícalos y pégalos en los recuadros siguientes. Además, ponle un apellido a cada tono que descubriste. Ejemplo, “verde esperanza”.

Lápiz grafito y collage sobre tela. 200 x 150 cm
Collage y lápiz grafito sobre tela. 200 x 200 cm.
Copyright del Parque Cultural de Valparaíso (PCdV)

EL ORIGEN 2018 y ESTRELLA 2012

Andrés Vio

Oscar Andrés Vio Sazie es un artista visual que nació en Santiago de Chile, el 16 de junio de 1973. En 1992 ingresó a estudiar a la Facultad de Arte de la Universidad Finis Terrae para luego graduarse de Licenciatura en Artes Plásticas con mención en pintura en 1997.

En su trabajo predomina la experimentación con diferentes materiales y una investigación que gira en torno a los **códigos**, la repetición y el movimiento, generando grandes cuerpos geométricos a través de un ejercicio **monótono**, donde la repetición es un acto de contención.

?

Códigos: son símbolos o signos que al juntarse transmiten un mensaje.

?

Monótono: que es siempre igual.

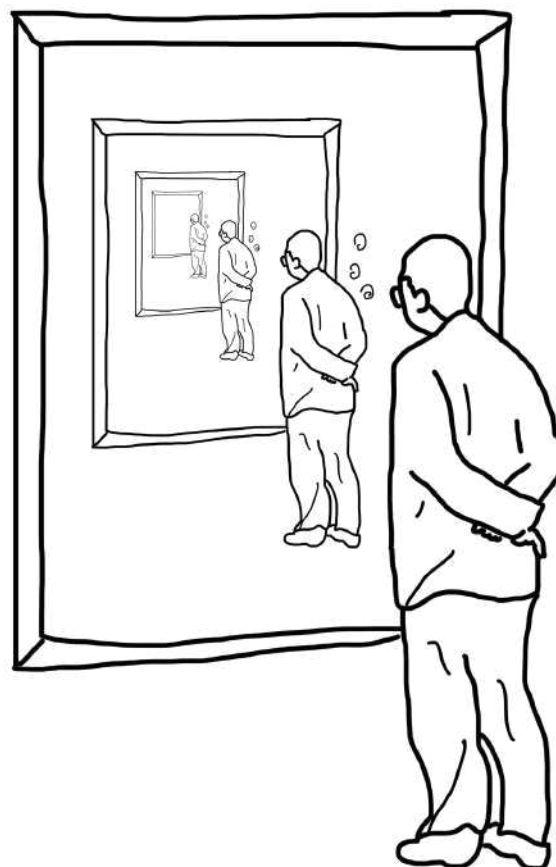

ACTIVIDAD

Repetir-Expandir

Invitación: dibujar y crear

El trabajo de Andrés Vio gira en torno a los códigos, la repetición y el movimiento. Una pequeña figura puede convertirse en un gran dibujo con el solo ejercicio de la repetición y monotonía. Te invitamos a observar detalladamente la obra, te darás cuenta del gesto de repetición que realiza el artista.

Lectura Fácil

M A V I

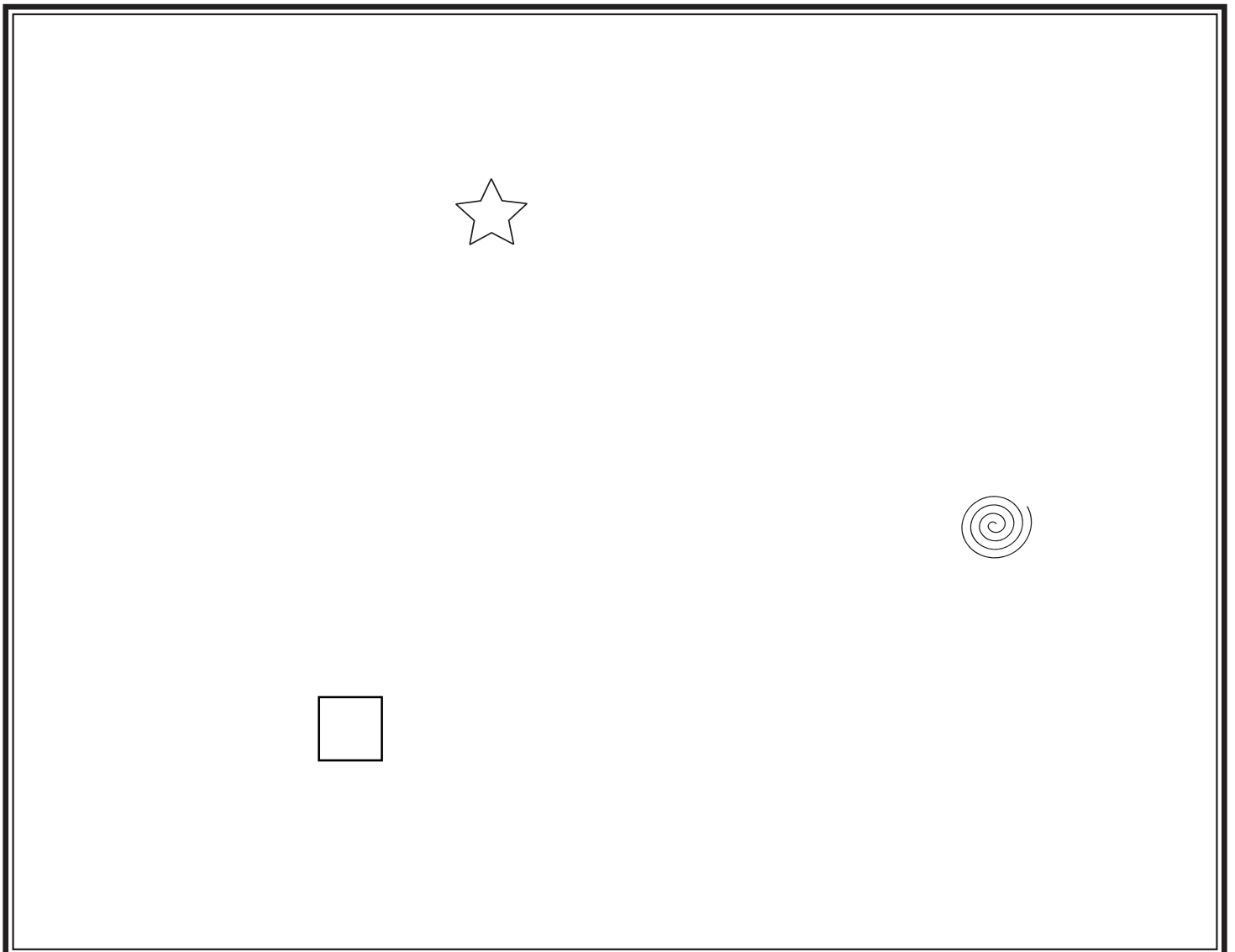
Materiales: lápices

Reflexionar:

¿Te has encontrado dibujando sobre un papel sin estar concentrado en lo que tu mano está creando?

Si es así, ¿qué dibujas constantemente? ¿líneas?, ¿personas?, ¿paisajes?

En el siguiente cuadro te proponemos 3 figuras (cuadrado, espiral y una estrella). Repítelas a partir de los contornos de cada una, y aumentalas hasta donde puedas. Verás cuánto crecieron las pequeñas figuras.

MEDICIÓN DE LAS EMOCIONES

Los sentimientos y emociones que pueden aparecer en el transcurso del día en estos momentos de pandemia son muy variados, pero conocerlos y verificar que las actividades realizadas con el **Libro de Actividades** fueron una buena estrategia, puede ayudar a afrontarlos con un menor desgaste emocional.

Adjuntamos este test de Escala de Afectividad basado en varios instrumentos, entre ellos el (PANAS) de Clark y Watson, para autoevaluar tus emociones. Lo ideal es aplicarlo al inicio y luego al final de la elaboración de alguna actividad.

Instrucciones: a continuación, se presentan palabras que describen diferentes sentimientos y/o emociones.

Marque el sentimiento o emoción con la que se identifica, utilizando la siguiente escala:

1 Nada	2 Muy poco	3 Algo	4 Bastante	5 Mucho
-----------	---------------	-----------	---------------	------------

Por ejemplo:

2 (Muy poco)

Irritado

4 (Bastante)

Triste

_____	Molesto(a)*	_____	Interesado(a)
_____	Dispuesto(a)	_____	Triste*
_____	Tenso(a)*	_____	Animado(a)
_____	Avergonzado(a)*	_____	Inspirado (a)
_____	Enérgico(a)	_____	Nervioso(a)*
_____	Alegre	_____	Decidido(a)
_____	Sereno(a)	_____	Atento(a)
_____	Enojado(a)*	_____	Intranquilo(a)*
_____	Entusiasmado(a)	_____	Activo(a)
_____	Orgullosa(a)	_____	Asustado(a)*
_____	Feliz	_____	Satisfecho(a)
_____	Aburrido(a)*	_____	Esperanzado(a)
_____	Decepcionado(a)*	_____	Entretenido(a)
_____	Asombrado(a)	_____	Angustiado(a)*
_____	Desesperado(a)*	_____	Preocupado(a)*
_____	Frustrado(a)*		

*Nota. Los reactivos con * responden a la escala de Afecto Negativo, el resto a la escala de Afecto Positivo.

Las emociones forman parte de la condición natural de la persona y estas pueden ser clasificadas en emociones positivas o en emociones negativas.

La connotación “negativas” no implica que sean emociones que no debemos tener o que sean malas para nosotros, todas las emociones, bien sean positivas o negativas, nos ayudan en nuestro desarrollo y nos configuran como personas.

Es normal que todos prefiramos que en nuestras vidas haya una prevalencia de emociones positivas, no obstante, lo más importante para nuestro funcionamiento es que se establezca un equilibrio entre estos dos tipos de emociones

Apoyan

Colaboran

Museo de Artes Visuales Área Educación e Inclusión

Edición por Paula Caballería
Directora del Área de Educación e Inclusión
Apoyo de edición por Matilde Gress
Apoyo lectura fácil por Natalia Miralles.
Diseño y diagramación por Vicente Silva F.
Desarrollo de actividades por Francisca López y Katherine Pérez
Educadoras del Museo