

MUSEO DE ARTES VISUALES

MAVUJC

Cuaderno de actividades
PABLO FERRER
"REPETICIONES"

REPETICIONES

Pablo Ferrer

En francés se usa la palabra *répétitions* para referirse a los ensayos que se realizan en teatro y música. En español es poco frecuente que se utilice en este sentido, pero esta doble función –como reiteración y como ensayo– condensa convenientemente la práctica detrás de los cuadros que conforman esta exposición.

En estas telas se ven evidentemente repeticiones en los motivos, pero también se puede reconocer en cada pintura una variación, un ensayo con el que se pretende conseguir un resultado más certero que el anterior, cosa que solo a veces se consigue.

Lo que alimenta cada intento son recuerdos que recreo de modo frecuente en mi mente. En ellos aparecen ciertos elementos característicos: panderetas, excavaciones, unos árboles, cierta luz, ciertas acciones. Un inventario de los elementos podría mostrar que en cada pintura se juntan en diversas combinaciones.

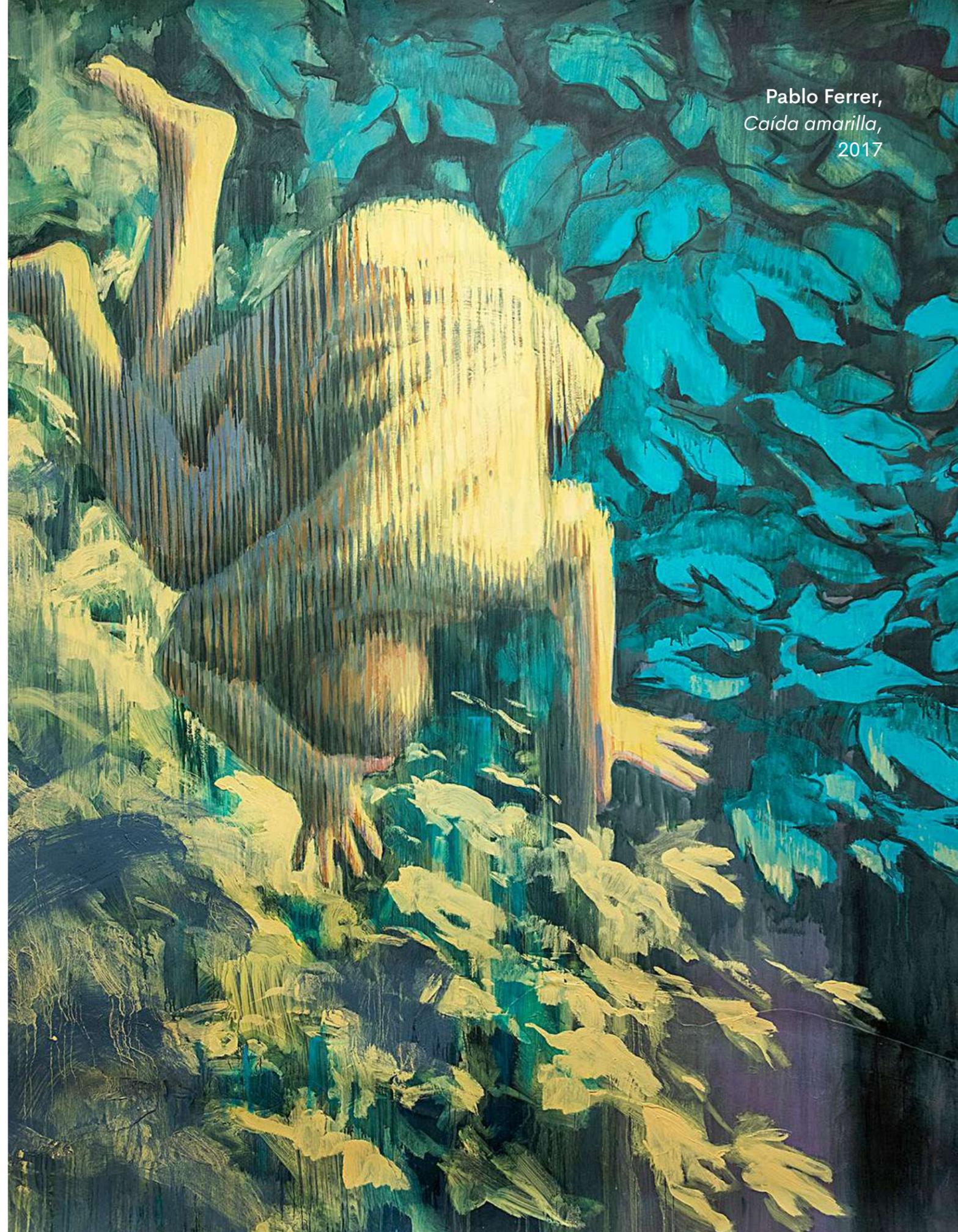
Cada tela aparece como un relicario que le dedico a estas imágenes queridas, las cuales frecuento en ensoñaciones, sueños y a veces re-

encuentro por fragmentos en la realidad, siempre con una carga de misterio que las excede. Todas ellas tienen para mí la intensidad de los recuerdos de la infancia y acarrean un estado de presencia en el mundo que, pienso, nunca vuelve a ser tan nítido. Si bien tienen este carácter personal, pienso que lo que muestran son cosas que todos hemos imaginado o vivido. Estos trabajos también podrían ser imágenes de un libro de obras contemporáneas o unos cuentos morales que se hicieron al revés: primero la imagen y luego, por consecuencia, una lección que desconozco y que queda abierta al espectador.

Por último: un ojo entrenado podrá descubrir en estos trabajos elementos que provienen de imágenes datadas en la historia del arte. Son imágenes que se cruzan y superponen con mis recuerdos. Tan grande es su poder evocador que me siento autorizado a tomarlas prestadas sin ningún permiso, como si fueran mías.

–Pablo Ferrer

Pablo Ferrer,
Caída amarilla,
2017

Repeticiones

Pablo Ferrer

En francés se usa la palabra répétition para referirse a los ensayos que se realizan en teatro y música. En español es poco frecuente que se utilice en este sentido, pero esta doble función -como reflexión y como ensayo- condensa convenientemente la práctica detrás de los cuadros que conforman esta exposición.

En estas telas se ven evidentemente repeticiones en los motivos, pero también se puede reconocer en cada pintura una variación, un ensayo con el que se pretende conseguir un resultado más certero que el anterior, cosa que sólo a veces se consigue.

Lo que alimenta cada intento son recuerdos que recreo de modo frecuente en mi mente. En ellos aparecen ciertos elementos característicos: panderetas, excavaciones, unos árboles, cierta luz, ciertas acciones. Un inventario de los elementos podría mostrar que en cada pintura se juntan en diversas combinaciones.

Cada tela aparece como un relicario que le dedica a estas imágenes queadas, las cuales frecuento en ensueños, sueños y a veces recuerdo por fragmentos en la realidad, siempre con una carga de misterio que las excede. Todas ellas bienen para mí la intensidad de los recuerdos de la infancia y alcanzan un estado de presencia en el mundo que, pienso, nunca vuelve a ser tan nítido. Si bien tienen este carácter personal, pienso que lo que muestran son cosas que todos hemos imaginado o vivido.

Estos trabajos también podrían ser imágenes de un libro de horas contemporáneo o unas cuentas mágicas que se hicieron al revés: primero la imagen y luego, por consecuencia, una lección que descalabra y que queda abierta al espectador.

Por último, un ojo entrenado podrá descubrir en estos trabajos elementos que provienen de imágenes deada en la historia del arte. Son imágenes que se cruzan y superponen con mis recuerdos. Tan grande es su poder evocador que me siento autorizado a tomarlas prestadas sin ningún permiso como si fueran mías.

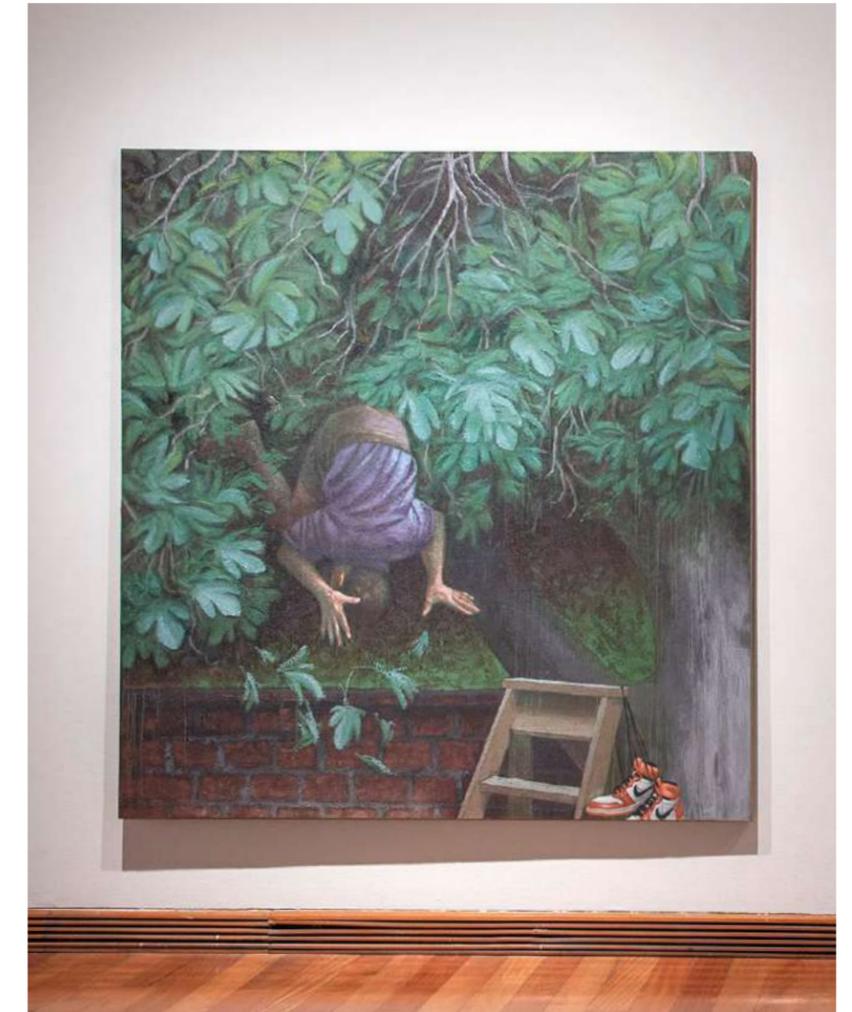

Exposición "Repeticiones",
MAVI UC, 2022

Pablo Ferrer

Artista visual y académico de la Universidad de Chile. Licenciado en Artes Visuales, mención pintura, por la Universidad de Chile (2002) y magíster en Artes visuales de la misma institución (2003-2004). Ha exhibido individual y colectivamente en Chile y en el extranjero. Dentro de Chile, ha expuesto en espacios como Matucana 100, Galería Animal, Gabriela Mistral, Muro Sur, D21, Sala Sam, TIM, MNBA, en la primera "Trienal de Chile" en el MAC, entre otros. En el extranjero ha participado en diversas ferias de arte y en muestras colectivas en Ciudad de México, Atenas, Bruselas, Lima, Buenos Aires, Bogotá, Madrid y Berlín. El año 2020 participó en la Bienal de Venecia de arquitectura con un proyecto de pintura junto a los arquitectos Emilio Marín y Rodrigo Sepúlveda.

Pablo Ferrer trabaja con un grupo de imágenes de la memoria con las que tiene una relación particularmente persistente y subjetiva. "Estas cualidades las percibo en ellas como una irradiación de sentido que sin embargo no puedo fijar en palabras o se resiste especialmente al asedio racional. Lo anterior, no implica que no haya hecho el trabajo de interrogarlas y de intentar aclararlas en mi entendimiento. Lo que sucede con ellas es que a pesar de encontrar lecturas y relatos que me permiten abordarlas, siguen en su lugar, igual de cargadas, igual de elocuentes y mudas", señala el artista. En muchas de ellas aparece la pandeleta como elemento escénico.

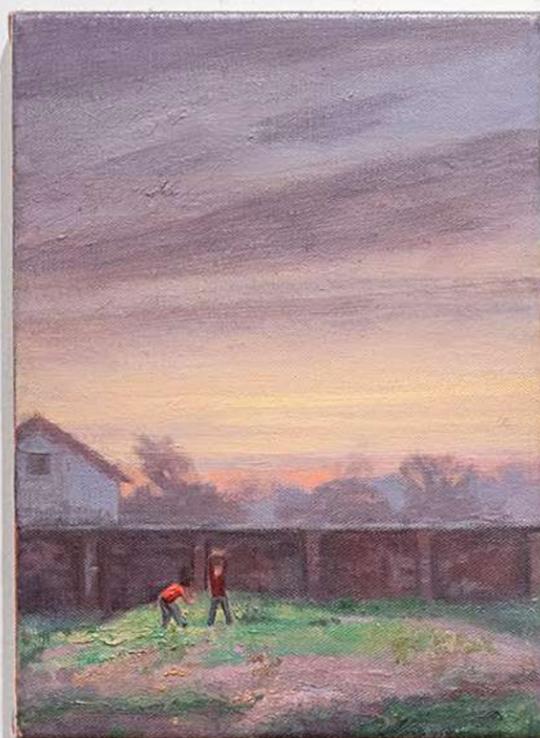
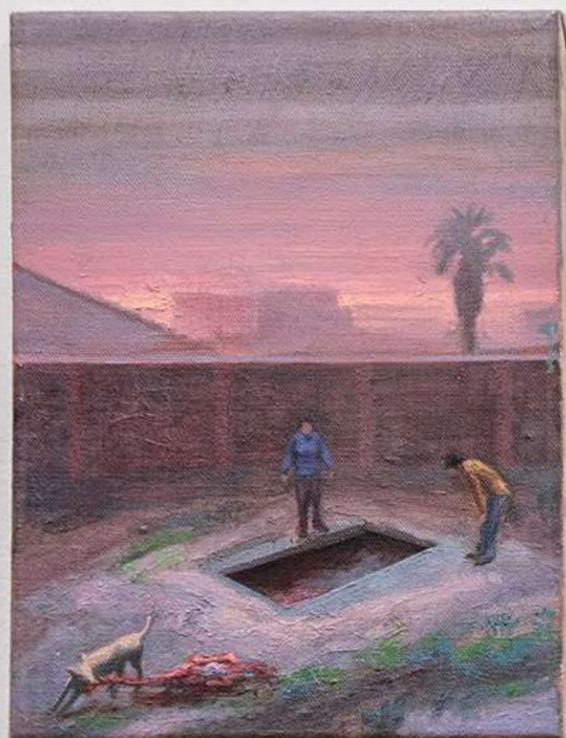

Pablo Ferrer,
Caída,
2022

Pablo Ferrer, fotografía por Jaime Valenzuela

Mediación de obras

Actividad

IMAGINERÍA CORPORAL

Antes de iniciar un recorrido por la reflexión y la participación plástica creativa, tómate un momento para ti, en donde contemples una pausa entre la vorágine de la vida.

Este será un momento especial, en tu lugar favorito. Siéntate cómodo (a), puede ser en una silla, en el pasto o en el lugar que prefieras, lo importante es que tomes conciencia de tu cuerpo, de tu existencia, y abandones todo tipo de preocupación. Cierra los ojos lentamente, a tu propio ritmo, hasta sentirte enfocado y conectado con tus propias sensaciones.

Respira pausadamente, hasta adquirir un ritmo cómodo y seguro. Que el aire ingrese amablemente por tu nariz y salga por tu boca. Respira a tu ritmo, percibe los olores y sensaciones del entorno como si fuesen la primera vez.

Cuando quieras y te sientas cómodo(a) vuelve a abrir los ojos. A tu ritmo, siempre a tu propio ritmo.

¿Cómo te sientes ahora?
¿Qué imágenes o sensaciones percibiste en este momento?
¿Sabías que para Pablo Ferrer, los recuerdos están colmados de sensaciones?

Preguntas de activación

Un acercamiento reflexivo para ingresar a la obra de Pablo Ferrer

¿Cuál es la diferencia entre un recuerdo y una fotografía?

¿A medida que pasa el tiempo los recuerdos cambian? ¿Cómo?

Cuando un recuerdo es materializado en una pintura... ¿cambia su sentido?

¿Qué sentimientos o emociones te surgen con la propuesta pictórica del artista?

Actividad

UN VIAJE POR LA MEMORIA

Museo + escuela / Educación Media

Participar y Reflexionar

Los recuerdos, la autobiografía y la vivencia han sido temáticas abordadas durante todo el viaje por la historia del arte. Los objetos y las escenas aparecen hablando de memoria y reflejando momentos, historias y emociones vividas por nosotros mismos.

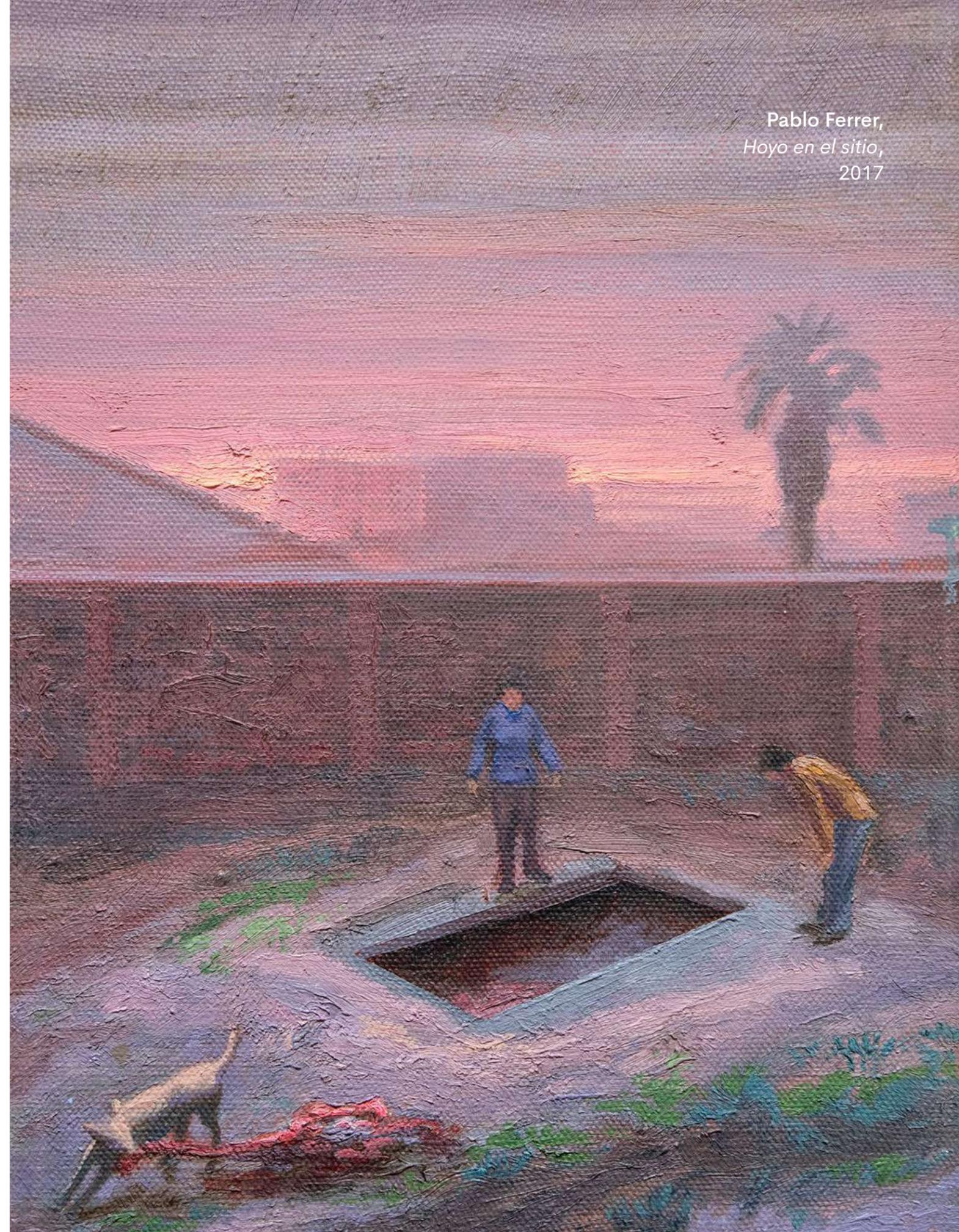
La artista británica Tracey Emin es reconocida por abordar temas personales con obras como *Everyone I Have Ever Slept With* (1963-1995) en donde a partir de su biografía y recuerdos monta una instalación política y controversial.

¿Sabías que la palabra recordar viene del bajo latín *recordare*, que se compone del prefijo *re-* ('de nuevo') y un elemento *cordare* formado sobre el nombre *cor, cordis* ('corazón')? Recordar significa "volver a pasar por el corazón". Antiguamente se creía que el corazón era la sede de la memoria.

Tracey Emin,
Everyone I Have Ever Slept With, 1995

Pablo Ferrer,
Hoyo en el sitio,
2017

Actividad Reflexionar

¿Qué recuerdos tienes de tu infancia?

¿Qué imágenes contienen esos recuerdos? ¿Cómo es la atmósfera (color, materia, luz y forma)?

¿Qué sensaciones táctiles tienen las imágenes de esos recuerdos?
¿Son ásperas, suaves, rugosas, etc?

¿Qué emociones te evoca ese recuerdo?

Imaginar y Crear

Necesitaremos:

Tizas de colores

Pablo Ferrer excava en las imágenes y recuerdos de la memoria a través de lo pictórico. Su trabajo centra la mirada en las atmósferas que profundizan en la materia, el color y la luz. A partir de lo anterior: Busca un espacio cómodo, respira profundamente y cierra tus ojos para realizar un viaje por tu memoria. Una vez que conectes con este ejercicio, selecciona una imagen que pueda repetirse en tu imaginario de niñez. Crea una composición que refleje este hecho. Si gustas, puedes repetirlo, tal cómo Pablo Ferrer trabaja las secuencias en su desarrollo artístico. Te sugerimos utilizar tizas de colores para experimentar con la porosidad, la luz y el color que el material nos posibilita.

Actividad

RECORDAR A TRAVÉS DE LA TEXTURA

Museo + inclusión /
personas en situación de discapacidad visual

Participar y Reflexionar

El arte vinculado a lo sensorial ha sido explorado por diversos artistas, como por ejemplo, Lygia Clark, artista brasileña fundadora del movimiento neo-concreto, que investigó las relaciones entre arte y ser humano en términos conceptuales y sensoriales. La obra *Máscaras Sensoriales* (1967) da cuenta del nexo entre objeto artístico y activación del tacto y cuerpo.

Pablo Ferrer expone una serie de recuerdos a través de la pintura. Más allá del componente visual, sus obras tienen relevantes texturas; como la rugosidad de la corteza de un árbol, la suavidad de las sábanas, lo áspero del cemento. En nuestro entorno encontramos diferentes objetos, cada uno con particulares texturas. Podemos reconocerlos con nuestros sentidos, que nos permiten a través del tacto identificar distintos elementos.

Los recuerdos, más allá de ser fotografías exactas de lo que hemos vivido, son una reconstrucción. Algunas cosas se olvidan, mientras que otras se quedan, considerando las emociones que sentimos en el acto de recordar. El artista intenta reconstruir memorias que para él han sido importantes, junto con las emociones que poseen. Su exposición nos invita a reflexionar nuestros propios intentos de recordar, junto con las emociones que están asociadas, a través de la pintura y la textura generada por el paso del pincel.

Lygia Clark,
Máscaras sensoriales, 1967

Pablo Ferrer,
Pelea en el sitio,
2017

Actividad

Reflexionar y Participar

¿Tienes algún recuerdo antiguo que sea muy importante para tí? ¿Podrías intentar describirlo de manera detallada?

¿Qué emociones asocias al recuerdo que has reconstruido?

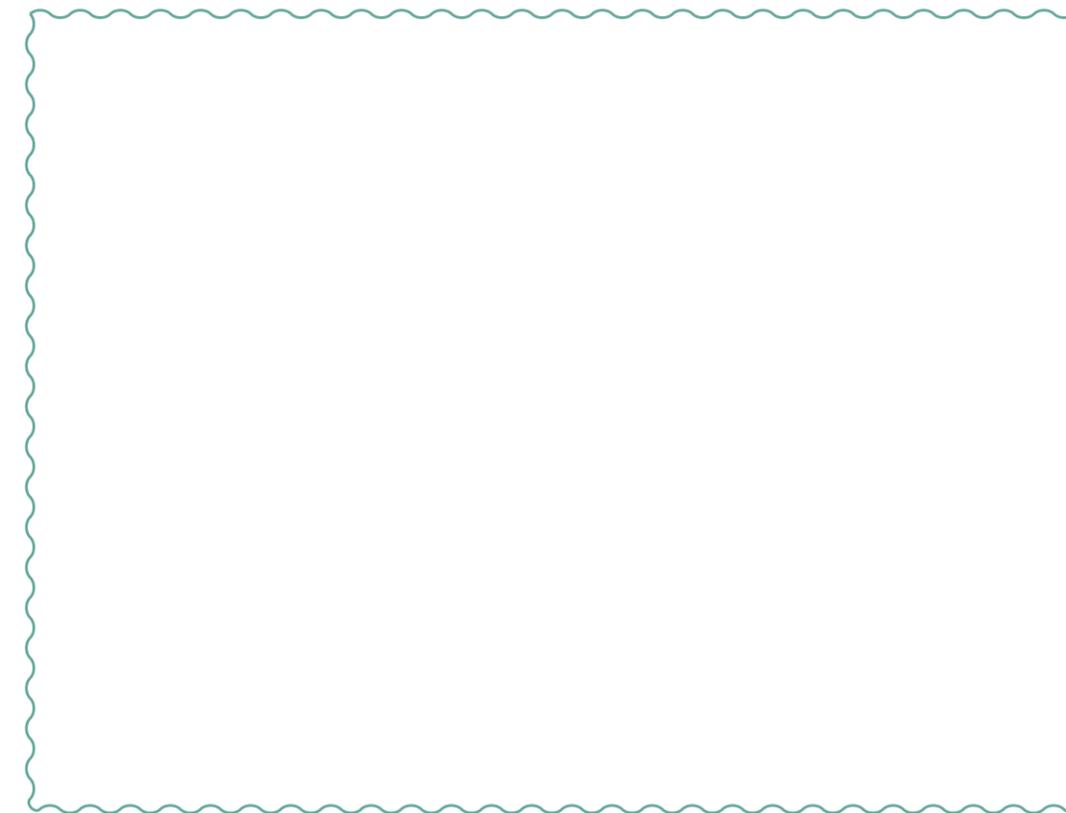
¿Qué texturas vinculas al recuerdo que has reconstruido?

¿Qué texturas asocias a las emociones de felicidad y alegría? ¿Cuáles asocias a emociones de rabia, tristeza y pena?

Imaginar y Crear

Considerando la importancia del recuerdo para Pablo Ferrer, invitamos a realizar una creación grupal en torno a sus propios recuerdos. Esta actividad está pensada para todo público, así que antes de partir venden sus ojos para explorar las texturas de los materiales en conjunto. Consigan materiales cotidianos que puedan encontrar en sus hogares con texturas que les llamen la atención (lijas, algodones, virutillas, plásticos, lanas, etc). En una hoja de papel, peguen los distintos elementos para recrear un recuerdo que sea importante para ustedes, plasmando sus emociones a través de la textura.

*La actividad puede realizarse por cualquier persona, lo ideal es realizarla con los ojos vendados.

Para profundizar clickea [aquí](#) y [aquí](#)

Actividad

MI MEMORIA ME INSPIRA

Museo + comunidad

Participar y Reflexionar

El concepto de pasado aparece en casi todas las obras de la historia del arte, ya que el presente en oportunidades se vuelve acotado y fugaz. Un artista que intencionalmente volvió a sus memorias para su creación es Paul Klee, que por medio de mucho estudio recuperó aspectos de sus dibujos de infancia desde una mirada adulta. Recordar, en muchas oportunidades, puede servir de fuente de inspiración.

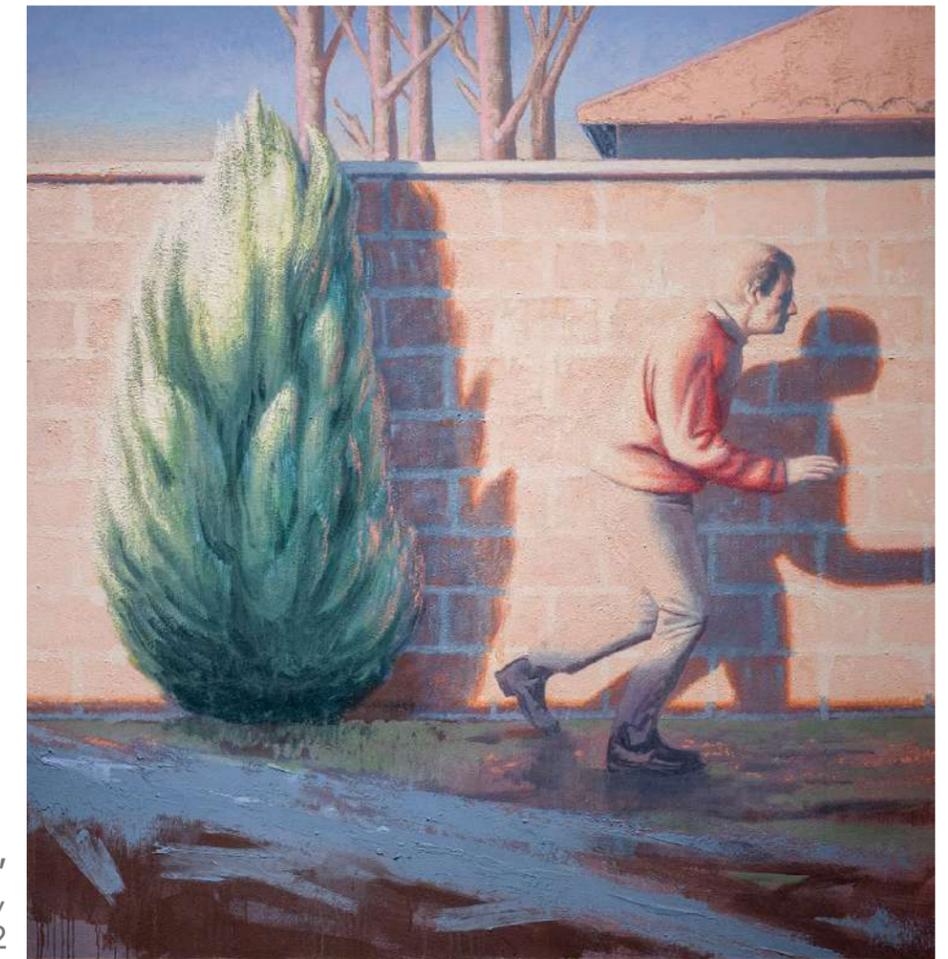
La memoria funciona como un atractivo organismo para el ser humano, donde hay muchos misterios y preguntas por resolver. Las situaciones que pinta Pablo Ferrer a pesar de ser personales y venir de sus propias experiencias se pueden vincular con situaciones vividas por cualquier persona, pues son comunes o parecen pertenecer al inconsciente colectivo.

Paul Klee, *Puppet theater*, 1923

Pablo Ferrer,
"Repeticiones"
2022

Pablo Ferrer,
Hombre y pandereta,
2022

Actividad

Reflexionar y Participar

Te invitamos a ubicarte en un lugar cómodo y a tomarte unos minutos para buscar dentro de ti cuál es tu recuerdo más antiguo. Luego de este proceso reflexiona:

¿Por qué este recuerdo y no otro?

¿Dónde se almacena la memoria?

Si pudieras... ¿Borrarías algún recuerdo? ¿Por qué?

Imaginar y Crear

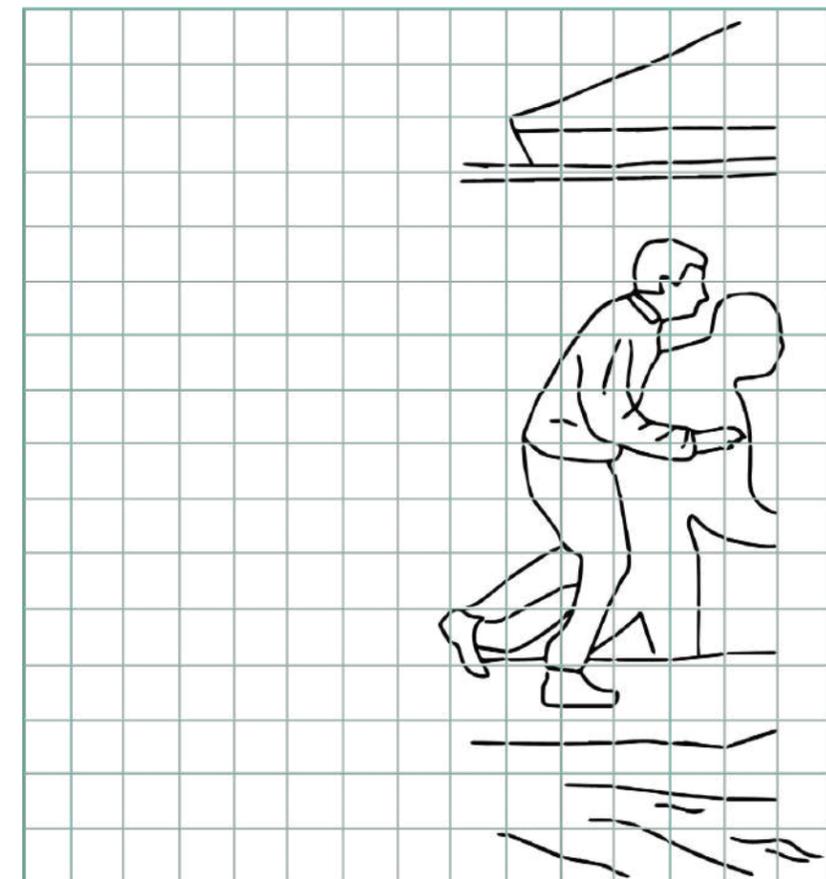
Necesitaremos:

Papel
Lápices de colores

Te invitamos a experimentar el componente misterioso de las obras de Pablo Ferrer y participar de una nueva creación.

Toma papel y lápices de colores para completar con tus propios recuerdos e imaginación la obra "*Hombre y pandereta*" (2022).

Puedes echar a volar tu imaginación y distanciarte del cuadro original o intentar recordar cómo se veía la pintura. Como verás, la memoria puede ser frágil y cambia la forma de las cosas, por lo que tu dibujo será único.

Actividad

TRAZAR RECUERDOS

Para el artista Pablo Ferrer hay una serie de imágenes que se repiten en el inconsciente y la memoria: El sol secador, las caídas, las peleas y también las inundaciones, resultan ser parte de su imaginario pictórico. En la obra *Inundaciones* (2022) visualizamos una escena cuyo protagonista -un hombre con un impermeable amarillo- moviliza a un grupo de personas entremedio de una resistente e impetuosa lluvia. Al fondo, se observan casas, árboles y nubes que se esbozan generando una composición.

Observa la obra ilustrada del artista e integra a través del dibujo, los elementos que tengas en tu memoria y formen parte de tu propio imaginario visual. Por ejemplo: cables, señaléticas y un sinfín de elementos. ¡No hay límites creativos!

Imaginar y Crear

¿Qué incluirías tú como espectador?
Plásmalo con tus lápices preferidos aquí.

Medición de las emociones

1111

MEDICIÓN DE LAS EMOCIONES

Reflexionar

Los sentimientos y emociones que pueden aparecer en el transcurso del día en momentos de crisis son muy variados, pero conocerlos y verificar que las actividades realizadas con el Cuaderno de Actividades fueron una buena estrategia, puede ayudar a enfrentarlos 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

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 debamos 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 tengamos preferencias 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.

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

PAOCC

Programa de Apoyo a
Organizaciones Culturales
Colaboradoras

Ministerio de
las Culturas,
las Artes y el
Patrimonio

Gobierno de Chile

Edición y contenido por Francia Lufí,
Camila Boisier y Valentina Nadeau
Fotografías por Jorge Brantmayer
Diseño y diagramación por Paulina Leiva