

EXPOSICIÓN COLECTIVA

LIBRE DE ÁCIDO

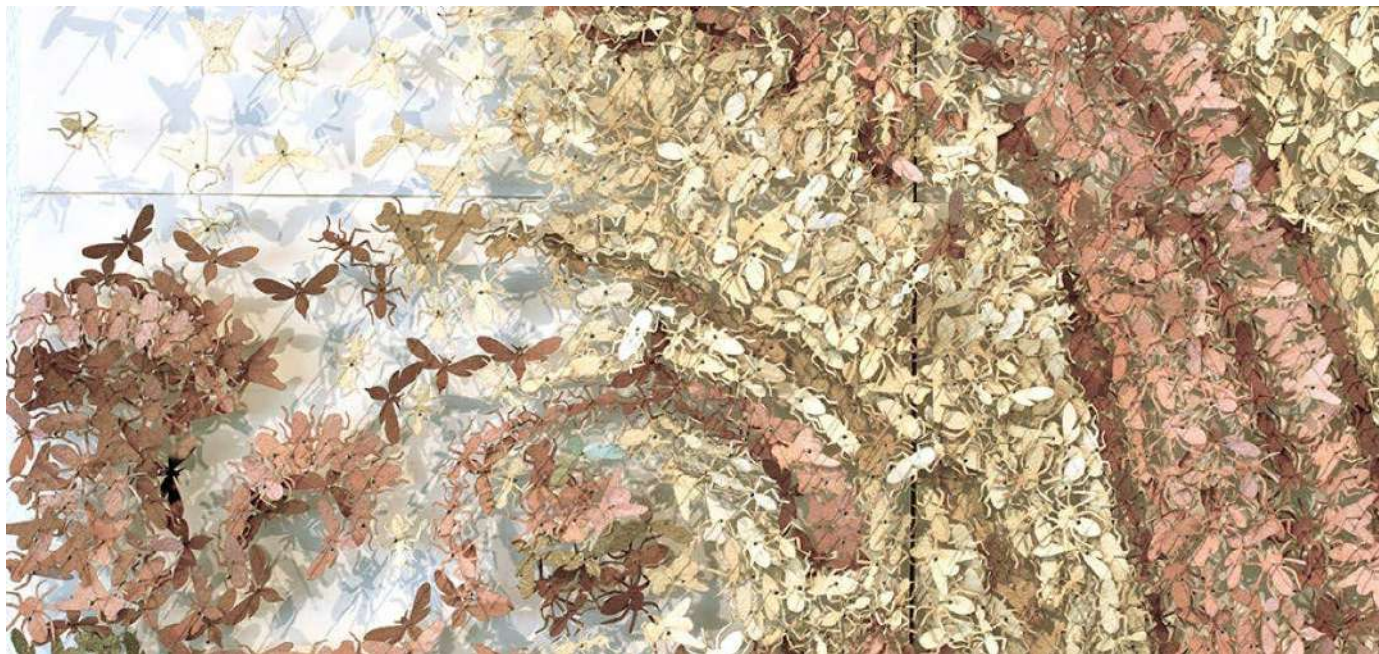
MATERIAL DE APOYO EDUCATIVO

Crédito imagen: "Slow" de Patricia Vogel.
Collage, serie de recortes de revistas pegados sobre papel.

MAMI

ARTE
CONTEMPORÁNEO
CHILENO

Credito imagen: detalle "Cornisa del palacio Vergara" de Paola Podestá, 2009. Afiliere, papel acuarela, pintura anti UV, fomedore, 3,6 x 2,1m | Fotografía por @calipsophotography

Organizada por el Capítulo Chileno del National Museum of Women in the Arts en conjunto con el Museo de Artes Visuales MAVI, muestra que se realiza en el marco de la exhibición "Paper Routes—Women to Watch 2020", reúne a destacadas artistas mujeres cuyo trabajo se articula en torno a las cualidades y posibilidades del papel.

Este proyecto impulsado por el NMWA, en Washington DC, ha visibilizado el trabajo de diferentes artistas a través del programa de exhibición internacional que organiza en colaboración con sus capítulos nacionales e internacionales. La obra *Cornisa del palacio Vergara*, de la artista Paola Podestá, fue seleccionada por el comité curatorial del museo en WDC para participar en la versión internacional del programa.

La segunda versión de WOMEN TO WATCH-CHILE - Programa de Exhibición de Obras de

Artistas Mujeres del Capítulo Chileno del National Museum of Women in the Arts (NMWA-CHILE), reúne a prestigias artistas visuales tales como, Julen Birke, Amelia Campino, Teresa Gazitúa, Carolina Illanes, Ximena Izquierdo, Carolina Larrea, Pilar Mackenna, Rosario Perriello, Paola Podestá, Pilar Quinteros y Patricia Vogel.

Dentro de las múltiples características que presenta el material seleccionado, la condición de experimental, efímera, pasajera y vulnerable son fundamentales. Es importante destacar, que son representaciones difíciles de encontrar y mantener dado que se craquean, rompen, ajan y cambian de color fácilmente.

La selección propuesta por la curadora María Irene Alcalde, representa a artistas de variadas generaciones que han utilizado el papel, algunas desde su fabricación, otras desde el reciclado y la reutilización, para

producir obras contundentes y poderosas, que tensionan la fragilidad del material.

El Museo de Artes Visuales forma parte del Programa Otras Instituciones Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que busca fortalecer y dar continuidad a instituciones y organizaciones culturales de derecho privado y sin fines de lucro. Este programa además es parte del Sistema de Financiamiento a Organizaciones e Infraestructura Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que integra, articula y coordina de forma transversal los planes, programas y fondos orientados al fomento y apoyo de las organizaciones, de la infraestructura cultural, y de la mediación artística. Todo esto con una vocación descentralizada, mecanismos participativos, y la promoción de la creación de redes y asociaciones.

CURADORA:
María Irene Alcalde

Desde el año 2006 se desempeña como conservadora del Museo Arqueológico de Santiago MAS y del Museo de Artes Visuales MAVI, para luego asumir el puesto de curadora del MAVI, cargo en el que se desenvuelve hasta la actualidad. Licenciada en Historia del Arte con mención en Conservación y Restauración de

Bienes Culturales, se ha dedicado durante la mayoría de su carrera al arte contemporáneo y se encuentra a cargo de la colección del MAVI, compuesta por alrededor de 1.400 obras. Se ha desempeñado como miembro de diversas comisiones y jurado de concursos de arte joven, así como también pertenece al

Comité Curatorial del MAVI, quien decide la línea curatorial del museo y resuelve los proyectos a exhibir. Ha realizado numerosas curatorias entre las cuales la exposición “Vivir en obra”, de Roser Bru, obtuvo el premio Altazor el año 2012. Actualmente, es la directora ejecutiva del MAVI.

Crédito imagen: "Slow" de Patricia Vogel. Collage, serie de recortes de revistas pegados sobre papel, Arches (2019).

LIBRE DE ACIDO

Texto presentación

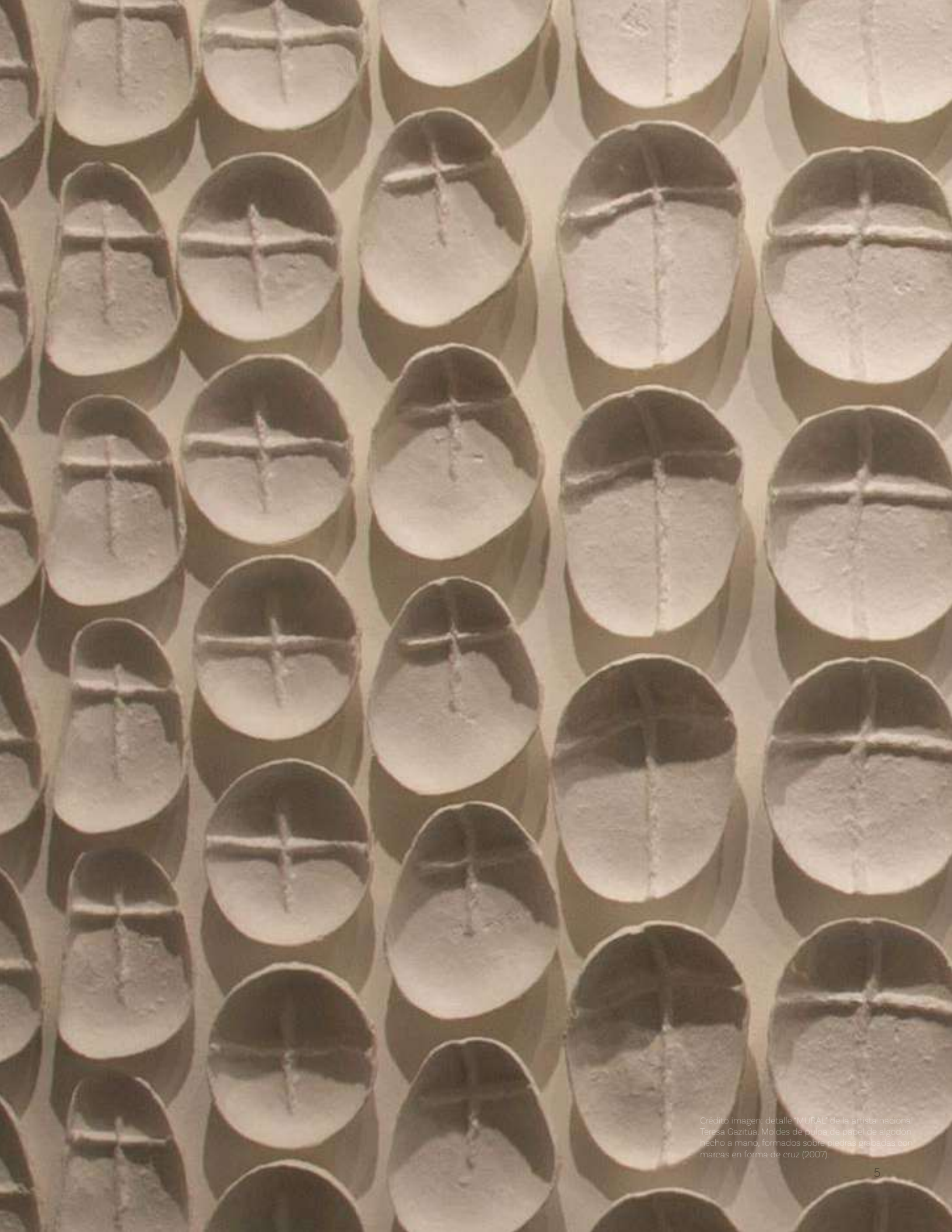
Esta selección de artistas tiene como pie forzado que las participantes sean de sexo femenino y que el material constitutivo de las obras sea el papel.

Estas dos situaciones han sido relacionadas de forma que emerja el escenario que aquí presentamos. En los extremos están las artistas que han transitado por el papel como un medio más entre otros para indicar una idea “que no puede dejar de decirse”, como indica Rosario Perriello o Pilar Quinteros y por el otro lado las que consideran el papel como el elemento esencial de su obra, sin el cual esta no podría existir, como Carolina Larrea, cuya investigación alcanza hasta la corteza con la cual fabrica su propio papel.

También están las que utilizan el papel como soporte protagónico de su obra, como en el caso de Amelia Campino, y las que tensionan el material para articular su propuesta, como es el caso de Ximena Izquierdo o Julen Birke.

Cada una de las artistas escogidas sostiene una propuesta original y contemporánea, que se acopla y funciona muy bien dentro del contexto, que aporta a la visión de la importancia (o no) de los materiales constitutivos dentro de las operaciones visuales.

El papel es percibido como un material democrático, vulnerable, versátil, elegante, contemporáneo, flexible, no rotundo, frágil, liviano, entre otras características y permite la materialización de proyectos heterogéneos y contundentes.

Crédito imagen: detalle "MURAL" de la artista nacional Teresa Gazitúa. Moldes de pulpa de papel de algodón hecho a mano, formados sobre piedras grabadas con marcas en forma de cruz (2007).

Guerrilla Girls "As mulheres precisam estar nuas para entrar no Museu de Arte de São Paulo?" (2017)

EL PAPEL, EL ARTE Y LA MUJER

El año pasado el área de educación tuvo la posibilidad de ir a Brasil a presentarse a un congreso sobre inclusión y, por supuesto, visitamos al Museo de Arte de Sao Paulo, en el cual, entre medio de su hermosa colección había una imagen tremendamente reflexiva sobre mujer y arte.

La frase decía: "¿Las mujeres necesitan estar desnudas para entrar en el Museo de Arte de Sao Paulo?"

"Libre de Ácido" ha traído a mi memoria esa experiencia y ha logrado que, desde el área educativa, reflexionemos también ante la perspectiva de género en las exposiciones y colecciones de los museos, y cómo desde nuestro lugar podemos contribuir hacia una sociedad más inclusiva y con igualdad de derechos.

El museo, con cada exposición que pone a disposición de los ciudadanos está educando irreversiblemente. Educa desde la presencia y desde la ausencia, desde lo valioso y desde lo desechable, desde lo que considera central a lo que considera anecdótico, desde lo que señala necesario y lo que define como contingente.

Con "Libre de Ácido", marca una visión de futuro, con una escala de valores que quisiéramos extender hacia una construcción social de relaciones con uno/a, con el mundo y con los otros o en este caso otras, hacia una igualdad necesaria no solo en arte y cultura, sino en diversos ámbitos de este complejo sistema del que formamos parte.

Poner en valor el protagonismo cultural y social de la mujer en los museos es devolver a las

mujeres su papel en la historia de la producción artística, y promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística y cultural.

Libre de Ácido, es una exposición de esas que nos hacen reflexionar, no solo por el hecho de las cualidades y posibilidades del uso del papel como materialidad de creación, sino también porque es una exposición que nos invita a hacer un juego reflexivo entre las definiciones de la palabra papel y su relación con la mujer.

Me permito partir de la lógica del "papel en blanco", cual objeto frágil en cuanto a vacío, porque remite solo a su valor intrínseco, no tiene un valor más allá de ser una hoja en blanco. Pero, cuando ese papel pasa a ser manipulado, pasa inmediatamente a tener un valor

simbólico, a partir de la impronta de cada mujer que toma esa hoja, entonces el papel pierde su noción de fragilidad, y es ahí donde quisiera llevarlos a un juego con la palabra papel.

Por mucho tiempo el papel de la mujer ha estado en blanco y también frágil, porque el papel que se ha escrito y ha quedado para la historia ha sido manipulado por hombres. El papel de la mujer en el arte no está exento de ello, este ha sido secundario no por voluntad, sino debido a los procesos histórico sociales que se han suscitado, bajo un mezquino espacio muchas veces, con el título de "compañera de", o "ayudante de", pero no como protagonista.

Es durante la segunda mitad del siglo XX, pero sobre todo en esta década que son las propias mujeres las que han manipulado su "propio papel", llenando esas

hojas en blanco con testimonios y emociones, canciones, poemas o dibujos, o sea con su propio Arte.

Esta exposición nos hace pensar con perspectiva de género y nos da la posibilidad de que nuestros NNA (niñas, niños y adolescentes) apliquen esa mirada en la actualidad y en el futuro hacia un camino sin diferencias ni discriminaciones en los más amplios ámbitos como el público, el privado, el laboral, el cultural y ¿por qué no? el doméstico.

Volviendo al Museo de Arte de Sao Paulo, les digo: es posible pensar en las mujeres y en los hombres cuando entramos en el museo. La mujer con mucho esfuerzo dejó de ser el modelo desnudo y pasó a colocarse al otro lado del caballete, cada vez más empoderada: como agente activa de la cultura, como

creadoras, como directivas, como donantes, como elementos de la iconografía que presenten un estar en la sociedad, la política y la vida de forma activa.

Este material de apoyo educativo, invita a profesoras y profesores junto a sus estudiantes a adentrarse en la complejidad, a reflexionar y preguntarse sobre sí mismos y sí mismas como parte del género humano, a preguntarle a las obras de arte que observan, a preguntarle a las artistas más allá de lo estético, de la materialidad o del proceso creativo, sino a ellas, mujeres, las que en un momento solo pudieron entrar desnudas a un museo.

Paula Caballería Aguilera
Directora de Educación e Inclusión
Museo de Artes Visuales

Ilustración basada en la obra "Restauración I" (2010) de la artista Pilar Quinteros.

ARTISTA

Teresa Gazitúa

(Santiago, Chile, 1941)

En 1967 se titula como Profesora de Artes Plásticas en la Universidad Católica de Chile, y en 1968 recibe el grado de Licenciada en Artes en la misma Universidad.

Ha expuesto individualmente en 27 ocasiones en museos y galerías de Chile, Argentina, Uruguay e Italia.

Ha participado en numerosas muestras colectivas y ha sido invitada y seleccionada en bienales, trienales y muestras de grabado de Alemania, Argentina, Bolivia, Bélgica, Canadá, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Polonia, Puerto Rico y Suecia. Fue invitada especial a la XIII Bienal de San Juan de Puerto Rico 2001 y a la 25th. International Biennial of Graphic Arts Ljubljana.

Ha recibido premios y ganado concursos de investigación y creación artística. Cinco veces ha sido nominada al premio Altazor de las Artes en la categoría Grabado y Dibujo. En el año 2013 la Academia Nacional de Bellas Artes le otorga el premio Marcos Bontá.

Sus obras están en los principales museos nacionales; en bibliotecas; en importantes colecciones particulares; en bancos, fundaciones, y hoteles tanto nacionales como extranjeros.

“Ha centrado su interés en el grabado experimental como medio de expresión, usando los más diversos materiales y procesos, tanto tradicionales como contemporáneos. Trabaja con ellos a partir de elementos y conceptos que le dan su profunda compenetración y comprensión de la naturaleza, y su dominio de las técnicas gráficas, incluida la fotografía.

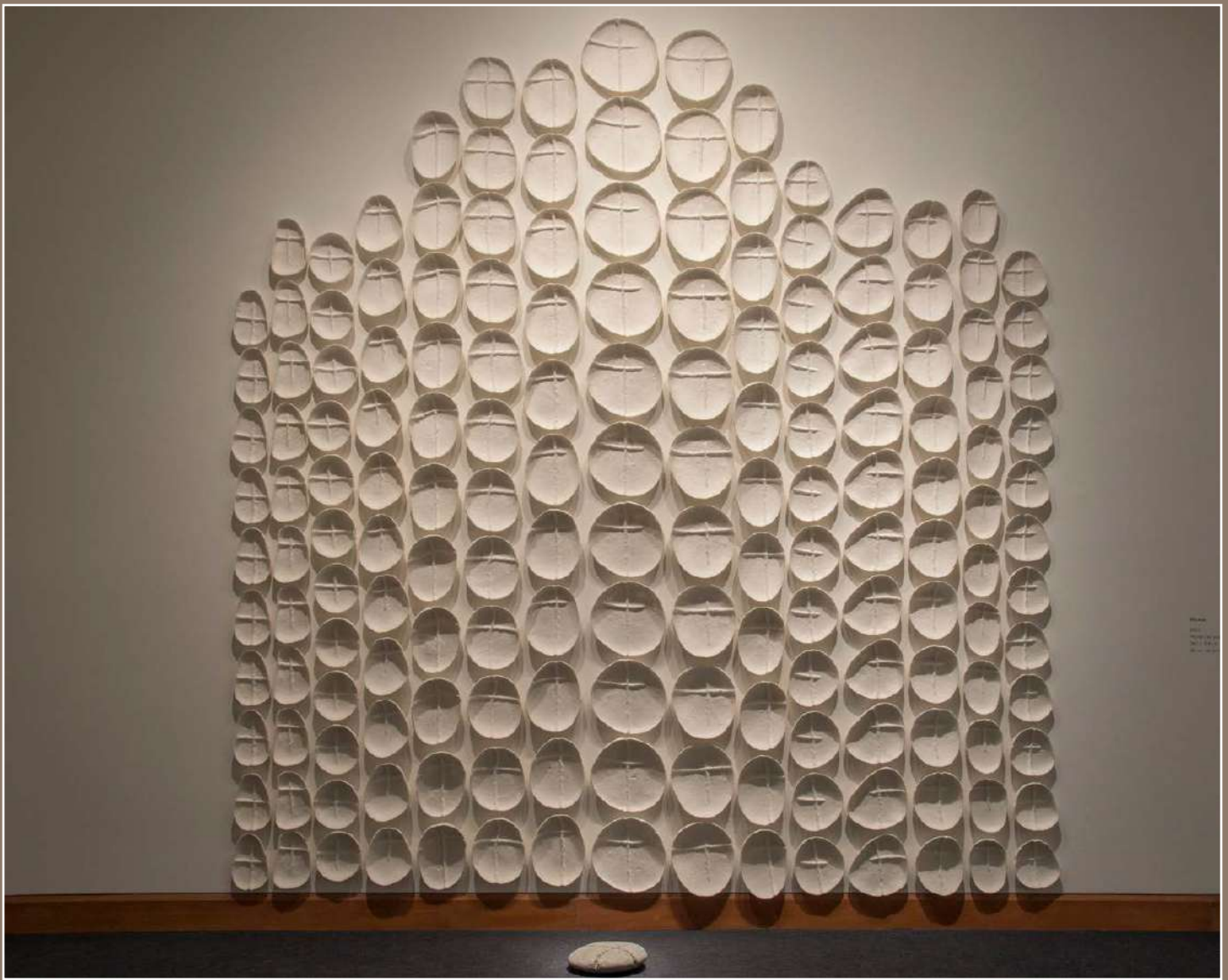
El peculiar sentimiento de la artista hacia el mundo natural deriva de su existencia personal, de los vínculos que ha desarrollado con el entorno. Aprendió allí a leer sus signos, procesos y ciclos, desarrollando una capacidad interpretativa del espacio y del tiempo. Estos dos conceptos, espacio y tiempo, constituyen el corpus conceptual de su obra.

El peculiar modo de hacer de la artista comienza con la búsqueda, recolección o registro fotográfico de elementos naturales, principalmente piedras o maderas, materias primas que, descontextualizadas, se elaboran y requieren su tiempo para ser presentadas como signos culturales en forma de obras de arte bi o tridimensionales”.

Fuente:

<https://galeriapready.cl/artistas/teresa-gazitua/>

MURAL

Moldes de pulpa de papel de algodón hecho a mano, formados sobre piedras grabadas con marcas en forma de cruz (2007)

“Esta obra es una derivación del grabado tradicional en que las piedras serían las matrices y las copias serían las formas de papel en volumen. Para esta obra, busco cierto tipo de piedras y en su recolección los iba marcando con una cruz de tiza. Cruz o línea, fueron perpetuadas, mediante una incisión en el cuerpo de las piedras para luego, mediante

la fabricación manual de papel, crear unos gofrados blancos que simulan una piel. Estos moldes, austeros y esenciales, interactúan con la piedra de la que son la imagen invertida y se multiplican sobre un soporte vertical sugiriendo la metáfora de un altar, que exige un tiempo de contemplación”, explica la artista Teresa Gazitúa.

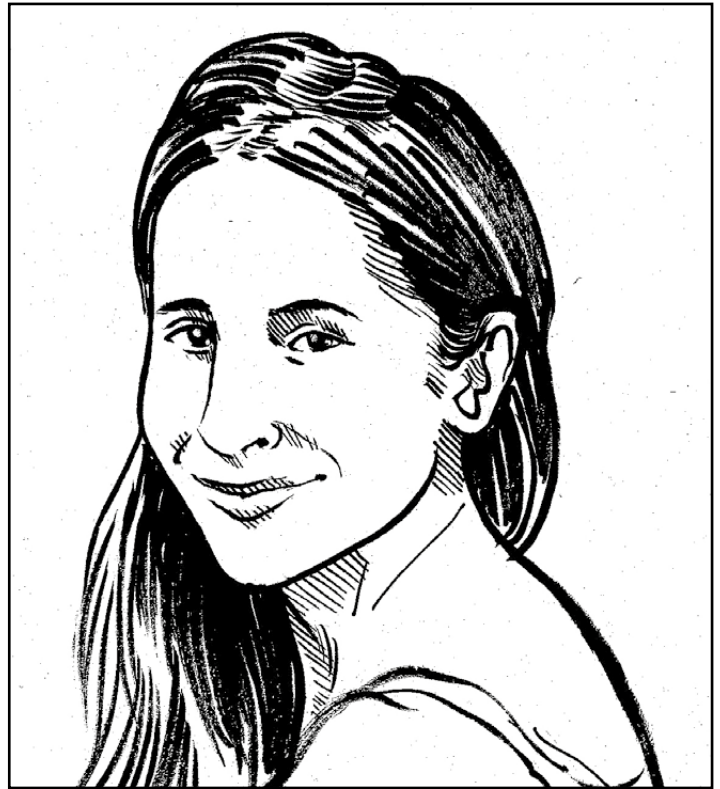
Palabras clave:

Colección; Densidad; Forma háptica; Grabado; Gofrado; Orgánico; Papel; Repetición.

ARTISTA

Pilar Mackenna

(Santiago, Chile, 1985)

Pilar Mackenna estudió Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Finis Terrae, posteriormente realizó tutorías de arte en Taller Bloc, cursos de Ilustración en Parsons The New School of Design, Nueva York y de Fotografía y Diseño en School of Visual Arts, Nueva York. De sus exposiciones individuales destacan: Mary Bell, en Galería Moro (2010), Un lugar imposible en Galería XS (2013) y Ecosistemas en Proyecto Gabinete FLORA Ars+Natura, Bogotá, Colombia (2016). Ha participado en diversas exposiciones colectivas, tanto en Chile como en el extranjero destacando Atlas Austral, Centro Cultural de Coyhaique (Proyecto FONDART 2016), The Olympic Fine Arts Exhibition en The Barbican Center de Londres, UK (2012), Medidas Variables en MAC Valdivia (2012), Formas de Habitar en Galería Balmaceda Arte Joven (2014) y Concurso Cabeza de Ratón Bicentenario en MAVI (2010). De forma paralela trabaja en la Facultad de Artes de la Universidad Finis Terrae y como ilustradora freelance.

“En las instalaciones realizadas por la artista chilena Pilar Mackenna conviven elementos conectados por forma y color, generados a partir de observaciones y reflexiones sobre la naturaleza y la geometría, haciendo alusión de cierta manera al encuentro entre el mundo natural en tensión con el hombre y la cultura. Estos elementos incluyen figuras dibujadas, construidas y recolectadas, que se pueden clasificar en dos fuentes aparentemente antagónicas: una relacionada con formas orgánicas como espinas, corales, hojas, helechos, pétalos, plumajes, cascadas, raíces y volcanes, y otra asociada a elementos más geométricos y de construcción, como cajas, plataformas, piscinas, tuberías, pirámides y rectas”.

Fuente:

<https://artishockrevista.com/2015/05/14/ecosistemas-pilar-mackenna-flora-ars-natura/>

WATERFALL II

Papel coloreado sobre base mdf o tablero de fibras de densidad media (2019)

El trabajo de Pilar Mackenna busca describir la relación de los seres humanos con el medio ambiente. Desde una mirada centrada en la observación de lo macro y lo micro, genera constantes relaciones conceptuales o formales donde figuración y abstracción se encuentran en tránsito de lo bidimensional a lo tridimensional.

Diagramas, gráficos y taxonomías aparecen, a ojos de Mackenna, como formas distantes de pensar la naturaleza que la apasiona. Opta por los recortes parciales de la topografía. La naturaleza como objeto de conocimiento científico la representa a través de dibujos, acuarelas y esculturas de materiales como papel, cartón y maderas encontradas.

Palabras clave:

Colgar; Densidad; Dirección;
Forma háptica; Orgánico;
Papel; Repetición.

ARTISTA

Carolina Larrea

(Santiago, Chile, 1967)

Carolina Larrea es Doctora en Artes, Producción e Investigación y Máster en Producción Artística de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Licenciada en Artes en la especialidad de Grabado, de la Escuela de Arte de la P. Universidad Católica de Chile; estudió papel tradicional japonés y europeo con Timothy Barrett en The University of Iowa Center for the Book, y la técnica del shifu fue aprendida gracias a la demostración que la maestra Hiroko Karuno realizó en su casa de Kioto en Japón.

Vice- Presidenta de IAPMA (International Association of Paper Makers and Paper Artists) y Miembro de la mesa internacional de asesores de la revista Hand Papermaking. Artista visual y Profesora Asociada de la Escuela de Arte de la UC; enseña en las áreas de la Fotografía y el Grabado, el Papel hecho a mano y los Libros de Artista. Su foco de investigación está basado en la filosofía propia del hacer como camino de autoconocimiento y meditación activa. Como también, en la relación del cuerpo, el arte y la naturaleza.

Carolina ha participado en diferentes exposiciones en Chile y en países como Filipinas, Australia, Estados Unidos, Brasil, España, Corea, India, Alemania, Bulgaria, Francia, Bélgica, China, Austria y Canadá, así como también en congresos, seminarios y charlas relacionados con la práctica del camino del arte, el libro de artista y el papel hecho a mano.

“ÁREA DE INVESTIGACIÓN- CREACIÓN:

Desarrollada principalmente en al área de procesos creativos y la filosofía del hacer. Exploración en el hacer como meditación activa y la unión de las artes y oficios de Oriente y Occidente, principalmente en el arte milenario del papel hecho a mano. También forman parte de mi trabajo la exploración de la imagen fotográfica como huella y presencia por ausencia, fundamentada en la transición del Taoísmo al Budismo en la vía del arte tradicional del Budismo Zen: Geidō, valorizando principalmente el proceso de creación.

El desarrollo de proyectos a través del libro de artista como medio expresivo y de auto conocimiento, así como también el estudio y exploración de estructuras de libros antiguos y contemporáneos”, explica la artista.

IMPERMANENCIA

16 piezas de papel japonés fabricado a mano, litografiado (2011)

Esta obra habla de la búsqueda del lenguaje de la fotografía, en imágenes que son al mismo tiempo ausencia y presencia. La imagen de una mujer que pierde volumen físico y se sumerge en un vacío que se transforma de a poco en más y más atractivo, como una especie de contenedor de significados que no son evidentes a primera vista sino a medida que el espectador se sumerge en la obra.

Alude al concepto budista de impermanencia, presente en nuestra vida cotidiana, relativo al cambio continuo de lo que nos rodea. El presente, constantemente en renovación, sin pasado ni futuro, solo como el momento presente.

La obra se refiere a ese único y efímero momento, ese profundo significado de ese notable instante en el que la estela de un segundo permanece como un remanente en el aire; uno que está cargado con su presencia latente, debido a su ausencia.

Palabras clave:

Colgar; Cuerpo; Papel.

ARTISTA

Paola Podestá Martí

(Santiago, Chile, 1969)

Vive y trabaja en Valparaíso. Estudia Licenciatura en Arte con mención en Escultura y Estética en la PUC de Chile y el © Magíster en Artes Visuales de la U de Chile. Ha expuesto individualmente: Narrativa Ornamental, Edificio Cousiño, Valparaíso (2013); Y lloró un río, Defensoría Penal Pública, Valparaíso (2013); La entropía del ornamento, DUC, Valparaíso (2010), Oasis en Sala El Farol (2005); Indeleble en Galería H10, Valparaíso (2005); Cada 19 en Galería Codar, Reñaca (2004); Secretos en Galería Bech, Stgo. (2002) y On/Off en el C.Ext.PUC, Stgo. (1999).

Ha recibido el premio Fondart en cuatro oportunidades (1998, 1999, 2001 y 2008). Es productora y directora de arte en Masivo Films, donde se ha adentrado en el mundo del cine y se desempeña como docente de artes visuales en el Colegio St. Margaret's desde marzo de 2018. Por 13 años fue profesora en escuelas de Diseño DuocUc, donde fue Coordinadora del Programa de Relaciones Internacionales de DuocUc con el SVA en NY, acompañando a alumnos a un viaje de estudio anual de Fotografía a NYC durante dos años. Adquisiciones de Obra: Museo de Artes Visuales (MAVI), Lexmark Chile, Absolut y colecciones privadas en Chile y Europa.

La sutileza del trabajo de Paola Podestá Martí se ve reflejada en “Cornisa Palacio Vergara”, la obra seleccionada por el equipo curatorial de “Women to Watch” de Washington D.C., para representar a Chile y que participará junto a otros 23 artistas de diferentes capítulos del National Museum of Women in the Arts (NMWA) en la muestra “Paper Routes” en junio de este año. Por su parte, para la versión local, denominada “Libre de Ácido” (a exhibirse en el MAVI), presentará “Ventana Baburizza”, un fascinante mural elaborado en papel –elemento central del programa-

La artista visual nació en Santiago, pero vive en Valparaíso. Su trabajo se caracteriza por conciliar la investigación teórica con una rigurosa experimentación técnica. Asimismo, por procesos creativos de largo aliento, meticulosos y multidisciplinarios, están orientados a lograr que sus obras trasciendan más allá de sí misma.

VENTANA BABURIZZA Y BAHÍA DE VALPARAÍSO

Rollos de papel acuarela de 300 gramos cold pressed de 9 x 1,1 metros de ancho, 100% libres de ácido, pintados con pinturas acrílicas logradas con pigmentos solubles anti UV y agua destilada (2010)

“La operación utilizada es el desplazamiento de la fotografía; más específicamente, el registro fotográfico de ornamentos de palacios de la quinta región, que se traslada a la precariedad matérica dada por troqueles de papel clavados con alfileres sobre un espuma poliuretano. Parto desde la confección artesanal de papeles coloreados, mezclados con el dibujo en computador de los signos elegidos: los bichos que habitan el hogar humano cuando dejamos de cuidarlos, haciendo su hogar dentro de nuestro espacio: hormigas, arañas, cucarachas, moscas y polillas y además responden a una escala visible a simple vista. Se realiza entonces su corte láser y armado serial a mano para incluir el alfiler en el centro de cada figura. Retrasos y saltos tecnológicos al mismo tiempo, todos ellos para hacer comentarios sobre los tiempos en que estos ornamentos fueron diseñados”, explica la artista Paola Podestá.

Palabras clave:

Forma háptica; Papel; Plegar.

ARTISTA

Amelia Campino

(Santiago, Chile, 1985)

Licenciada en Artes Visuales con mención en grabado de la Universidad Finis Terrae (2007) con especialización en la técnica de grabado, calcografía en la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), 2006. Entre sus exposiciones más recientes se encuentra El sonido de la línea en Galería Nac (2018), Isograma en Galería Bech (2015), Un lugar más allá en Galería Chimkowe (2014) y Entre el sótano y la azotea en el Museo Santo Domingo en Perú (2014). Además, ha participado de exposiciones colectivas en Galería Artespacio (2018), Galería Animal (2014) y Galería Temporal (2014), sólo por nombrar algunas.

“Mediante la apropiación de elementos abstractos como la línea, el ritmo y el movimiento, exploro el lado sensitivo del dibujo, en donde la mano se mueve de manera intuitiva, sin un plan preconcebido más que dibujar, en donde influye tanto el ritmo como el aire. Con la intención de generar micro universos de experimentación y movimientos de energías, dejando así rastros de sus trayectorias y sus choques”, sostiene la artista Amelia Campino.

Amelia Campino

SIN PAUSA... UN TODO

Tres dibujos a tinta y lápiz sobre papel de algodón (2019)

Cada línea es entendida como una continuidad de puntos. Y estos, estáticos, necesitan de un trayecto para ser unidos. Las líneas repetidas, provenientes de un movimiento en constante reiteración, plasman la superficie, crean la obra. En su ejecución, la repetición sucesiva de un movimiento va estrechando su relación con lo mecánico, la idea se transforma en una máquina que hace, así el tiempo de confección se vuelve fundamental. Líneas y puntos de dirección que, realizadas en el espacio, se vuelven el registro de una huella en movimiento.

Palabras clave:
Papel.

ARTISTA

Pilar Quinteros

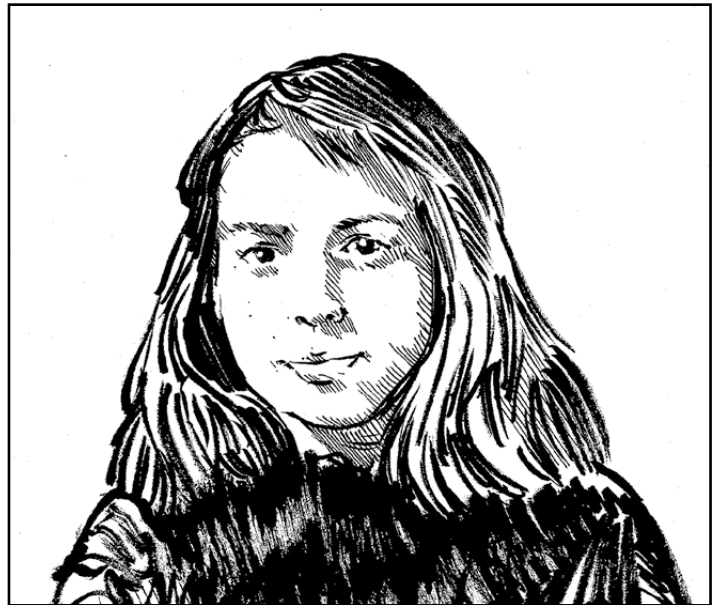
(Santiago, Chile, 1988)

Pilar Quinteros vive y trabaja entre Santiago, Chile y Buenos Aires, Argentina.

Nace en 1988 (Santiago, Chile). Licenciada en Arte de la Pontificia Universidad Católica de Chile (2011). Ganadora de Beca AMA (Fundación AMA) para realizar una residencia en Gasworks, Londres (2018). Mención honrosa en la 31º Bienal de Artes Gráficas de Liubliana, Eslovenia (2015), finalista de Future Generation Art Prize 2014 (PinchukArtCentre, Kiev, Ucrania) y ganadora de la beca Jean-Claude Reynal 2012, (Fundación de Francia y Escuela de Bellas Artes de Bordeaux, Francia).

Ha exhibido su trabajo en lugares como 34º MDQ Film Fest (2019, Mar del Plata, Argentina); Kunsthaus Pasquart (2018, Biel, Switzerland); California-Pacific Triennial - Building as Ever (2017, Newport Beach, California, USA), 32º Bienal de São Paulo - Incerteza Viva (2016, São Paulo - Brasil); 31º Bienal de Artes Gráficas - Over You-You (2015, Liubliana, Eslovenia); PinchukArtCentre (2014, Kiev, Ucrania) y Museo de Arte Contemporáneo - MAC (2010, Santiago, Chile).

Además, fue co-fundadora del Colectivo de arte MICH (Museo Internacional de Chile).

“Trabajo con materiales delicados y de poca resistencia, por lo que casi nada de lo que he hecho hasta la fecha existe físicamente. Uso materiales de construcción baratos o encontrados que me permitan construir con el cuerpo en el espacio. Es importante para mí materializar personalmente mis ideas, porque al momento en que éstas surgen siento con todo el cuerpo la urgencia imperante de ver eso que hasta ese entonces no existía. La forma que tengo de entender este descubrimiento es desde mi propio esfuerzo en la empresa de volverlo materia. Todo el proceso que lleva a la obra final queda muchas veces registrado en video y en fotos como una forma de compartir con otros y recordar lo aprendido. Es también una forma de poner en valor el trabajo manual y físico del artista como parte del desarrollo intelectual de la obra. Entiendo y pienso todo de esa manera. Con el tiempo comencé a experimentar más con el video para pasar del registro de una acción concreta a jugar más con los géneros de documental y ficción”.

Pilar Quinteros

Restauración I

Video y objetos de cartón forrado (2010).

“En mayo del 2010 realicé una restauración transitoria de cartón forrado en la fachada del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, en vista de la urgencia por reparar uno de los edificios más emblemáticos del proyecto de modernización de la ciudad de Santiago de principios de siglo XX, con los pocos medios que se tenía al alcance. La acción quedó registrada en video con el nombre de Restauración I (14:33 min.) y lo que muestra es una alegoría de la reparación, siempre a medias, de edificaciones nacionales y un gesto que demuestra un real interés de parte de alguien que no tiene relación directa con la institución.

Esta instalación, a petición del museo, fue guardada luego de finalizado el montaje, en una de las bodegas del edificio, con el fin de volver a mostrarla en el Día del Patrimonio, evento que se publicó previamente en distintos medios. Esto demuestra que el interés por reparar el edificio fue compartido por los funcionarios del mismo, que no tenían cómo recaudar fondos, ni siquiera para sacar los escombros de la entrada. Es por esta razón que el trabajo de restauración en cartón fue aprovechado por la gente del MAC como una manera de crear conciencia del problema, como una protesta visible al estado del edificio. Esta iniciativa, que comenzó como un proyecto universitario, ayudó, finalmente a captar interesados en financiar la remoción de escombros.

Palabras clave:

Forma háptica; Papel; Plegar; Arte y Ciudad.

ARTISTA

Rosario Perriello

(Buenos Aires, Argentina, 1973)

Es Licenciada en Bellas Artes, en la Universidad Arcis de Santiago, Chile. Ha participado en diferentes exposiciones colectivas e individuales entre las que se cuenta Superglue, Espacio YONO; Paraíso, Galería Gabriela Mistral; Museo imaginario, Galería Local 2702, Universidad ARCIS, Santiago (2007); Escenario, Galería Pancho Fierro, Lima, Perú (2006); Naturaleza muerta para una vitrina pública, Galería h-10, Valparaíso, Chile; Mimesis, nuevo realismo, Galería Cecilia Palma, Santiago; Estudio Abierto, Buenos Aires, Argentina (2005); Pinturas para intervenir un modelo, Museo de Arte Contemporáneo, Santiago (2002); 3+1, Museo de Arte Contemporáneo, Santiago; Figurativa, Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia, Chile (2001); y Tapada, Galería Posada del Corregidor, Santiago, Chile (1998). Ha obtenido el Fondart los años 2002, 2006, 2009 y 2012.

“La obra de Rosario Perriello se configura a partir de lógicas de apropiación y de desplazamientos materiales como contextuales. Por una parte, su trabajo involucra una mirada crítica de la Historia del Arte y la tradición ornamental, y por otra, la contingencia social. Lo que su trabajo propone siempre pone en escena una tensión entre imaginarios y modos materiales de representación”.

Fuente:

<https://www.rosarioperriello.com/cv>

PAISAJE ARTIFICIAL

Papel de deshecho,
porcelana, poliuretano
(2019).

“Desde hace mucho tiempo vengo observando cómo los desastres naturales causados por el cambio climático transforman el paisaje.

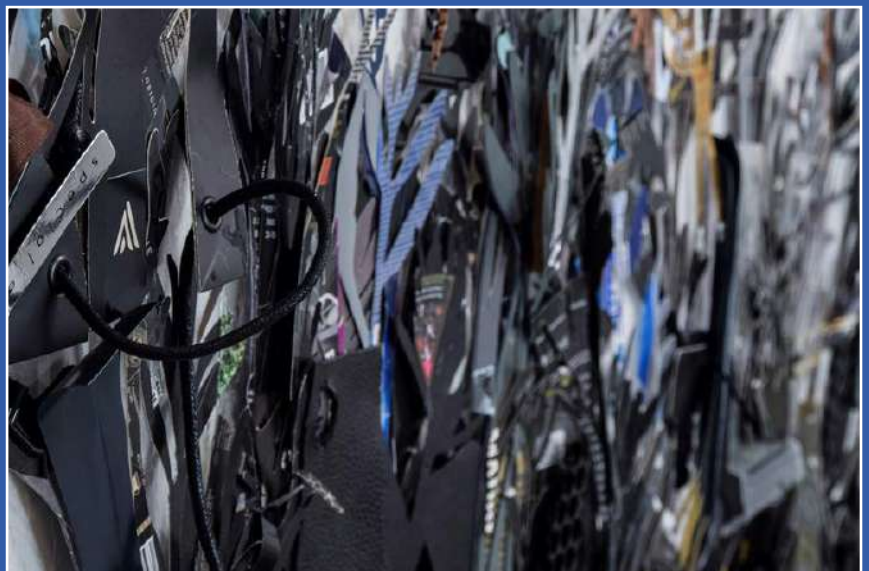
Entre los años 2016 y 2017, en la zona central de Chile, como consecuencia del monocultivo de pinos y eucaliptus que erosionan el suelo, destruyen los nutrientes de la tierra y alteran los ciclos hidrológicos, se produjeron mega incendios que devastaron un sinnúmero de hectáreas. Después de esto, la adesmia bijuga, una planta endémica de la región del Maule, descubierta por el naturalista Rudolf Philipp en 1884 y cuyas semillas habían estado dormidas por más de 100 años, volvió a brotar en esta área a partir de estos catastróficos eventos.

El trabajo construido a partir de retazos de papel, envases, plásticos, etc., representa en varios sentidos a la adesmia bijuga, dibujando grandes manchas tanto en la pared como en el suelo, similares a las que se observan en el paisaje después de los grandes incendios.

Esta mancha representa un pequeño paisaje artificial que va desde el negro hasta el verde y el blanco, donde aparece además una intervención de color rosado que modifica la monocromía, haciendo referencia a la contaminación del río Trainel, en Chonchi”, explica la artista Rosario Perriello.

Palabras clave:

Collage; Densidad; Forma háptica; Orgánico; papel.

ARTISTA

Carolina Illanes

(Santiago, Chile, 1981)

Artista visual e investigadora. Es Licenciada en Bellas Artes en la Universidad ARCIS y Máster en Arts Plastiques en la Université Rennes 2, Haute-Bretagne, Francia. Ha participado en diferentes exposiciones entre las que destacan: Desde la calle no se ve la ciudad (2018), Galería Patricia Ready; Colección MAC: Post 90 II (2018), Museo de Arte Contemporáneo; Desarchivo (2017), Colegio de Arquitectos de Chile; Arma tu ciudad (2017), Centex Valparaíso; Bungalow (2015), Galería Patricia Ready; Faulty Replica (2013), Native Cleveland Space, Cleveland Ohio; Minimalismo Made in Chile (2013), Centro Cultural Matucana 100. Ha obtenido premios y becas de las que destacan: Beca Conicyt Doctorado Nacional, Cleveland Foundation Creative Artists in Residence (2013); Primer lugar concurso Entre Ch.ACO y Finlandia (2010). En la actualidad, se encuentra finalizando el programa de Doctorado en Artes de la Pontificia Universidad Católica.

Su práctica artística se ha desplegado desde un lenguaje escultórico-instalativo, a partir de una reflexión sobre los modos en que los elementos que conforman y organizan la ciudad pueden configurar bases estructurales escultóricas y espaciales. Los objetos que fabrica son traducciones de estructuras arquitectónicas desprovistas de su contexto material y su marco urbano. Para esto emplea materiales livianos y efímeros, como cartón y papel, con los cuales reproduce modelos y patrones provenientes del imaginario residencial y la industria inmobiliaria.

“Mi práctica artística se inicia con un desplazamiento de la superficie pictórica abstracta y geométrica, hacia la tridimensionalidad. Esto implica primero, reflexionar sobre los modos en que los elementos que conforman y organizan la superficie pueden configurar bases estructurales escultóricas y espaciales. Los objetos que realizo son traducciones de estructuras arquitectónicas desprovistas de su contexto material y de su marco urbano. Operaciones de fragilización son llevadas a cabo utilizando materiales livianos y efímeros como cartón y papel. Los modelos y patrones de selección están constituidos por viviendas de Santiago, registradas fotográficamente.

El imaginario urbano de la ciudad de Santiago actúa como marco que regula las operaciones descritas y deja en evidencia el poder de obsolescencia de su organización y composición bajo los continuos planes de renovación. La regularidad con la que son dispuestos los objetos, insiste en la tachadura que se llevan a cabo sobre el propio tejido urbano”.

Carolina Illanes

GRILLA LOCAL

Técnica mixta, hojas de papel blanco tamaño carta troqueladas (2010)

Este trabajo está conformado por 30 módulos de diferente altura, realizados en resmas de papel blanco. Cada módulo está troquelado con un diseño diferente basado en fachadas de casa de dos vecindarios, el barrio Yungay y el barrio Matta. Como se usaron moldes para cortar las hojas, este trabajo también tiene la facultad de ser reproducible. Cada vez que esta obra se expone, características como la cantidad, el peso y el diseño de cada módulo en una superficie específica, son alterados. Grilla Local se adapta a cada espacio específico.

Estas estructuras geométricas se encuentran aisladas de su contexto físico y urbano. “Desarrollo ciertas estrategias de fragilidad mediante materiales efímeros y livianos como el cartón y el papel. Los modelos y patrones escogidos están basados en casa de Santiago, que registro primero fotográficamente. El objetivo de esto es mostrar la minuciosidad formal de la ortogonalidad como una categoría formal y un modelo constructivo específico para el volumen del plano y el espacio”, explica la artista Carolina Illanes.

El imaginario urbano de Santiago se traduce en un parámetro que determina no solo las estrategias descritas sino que también muestra el poder de la obsolescencia detrás de su organización y composición, considerando los planes de renovación continua de la ciudad.

La regularidad con la que se organizan los objetos insiste en tachar el hecho de que se desarrollan sobre el propio tejido urbano.

Palabras clave:
Apilar; Densidad; Papel.

ARTISTA

Patricia Vogel

(Santiago, Temuco, 1975)

Es Licenciada en Arte de la Pontificia Universidad Católica de Chile (1998), y ha profundizado en grabado y patronaje corte y confección. Su trabajo plástico lo ha desarrollado paralelamente a la docencia y la gestión cultural. Sus últimas exposiciones individuales son "Una oveja es una oveja - colección personal" (Lucarna, Frutillar 2017) y "REVÉS" (Sala San Francisco UC Temuco 2017), el 2019 inaugura la muestra colectiva "Desorden Acción y ficción" (Galería Espora, Santiago). A la fecha dirige la sala de exposiciones de arte de la Universidad Mayor en Temuco, y una empresa de diseño de autor junto a Dominique Serrano. Vive y trabaja entre Temuco y Gorbea.

“Mi producción de obra es constante aunque espaciada, incluye diversas técnicas y materialidades, de las más tradicionales a otras no tanto, transito entre lo bidimensional y el volumen o el espacio instalativo por igual, y ello simultáneamente o en sucesión, de manera aleatoria u orgánica, en la medida que leo, descubro o reencuentro elementos que me despiertan y mueven a construir otra cosa, una nueva realidad posible y paralela que debe materializarse con cierta urgencia. Trabajo en la construcción de un lenguaje personal a largo plazo, que me completa, que tiene como directriz la manufactura y la libertad expresiva, viaje de lo figurativo a lo abstracto o del pequeño formato a lo monumental sin complejos y sin prejuicios, donde el dibujo se expande en un énfasis gráfico que cruza todo mi quehacer desafiando la gravedad, combinando supuestos y dudas relativas al cuerpo, la imagen y la presencia, tejiendo la historia personal y la colectiva de forma íntima y sensible pero con humor y asertividad.”

Patricia Vogel

SLOW

Collage, serie de recortes de revistas pegados sobre papel
Arches (2019)

Este conjunto de obras es parte de un ejercicio que se propone buscar espacios, líneas, formas y colores dentro de imágenes documentales de revistas, aislándolas de su relato editorial para crear un nuevo relato gráfico a partir de lo que la fotografía original "no es". Siguiendo un proceso bastante intuitivo y azaroso, el resultado final de estas imágenes evidencia un impulso inconsciente a re-interpretar todo lo que vemos, demandando un nuevo sentido para sí.

Palabras clave:
Collage; Orgánico; papel.

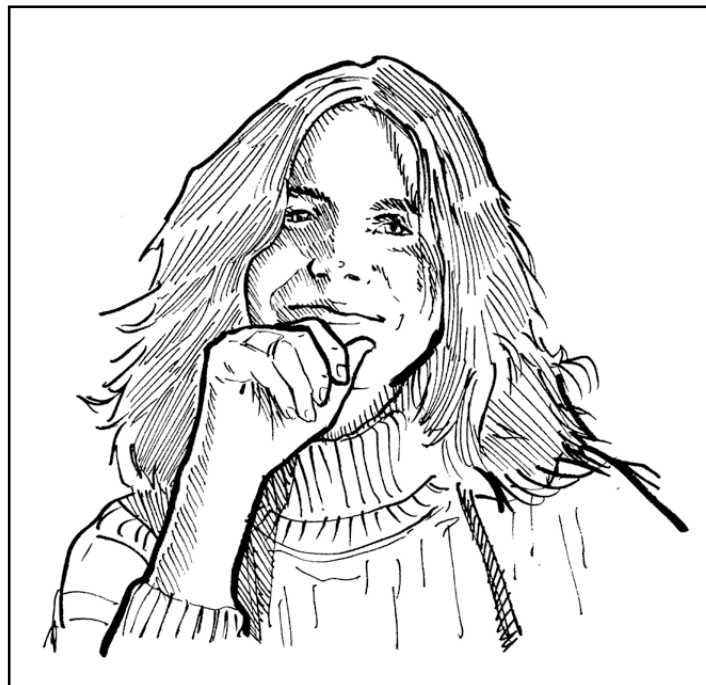
ARTISTA

Ximena Izquierdo Silva

(Santiago, Temuco, 1961)

Artista visual y diseñadora gráfica, ha desarrollado su obra en Chile y España. Estudió diseño en la Universidad Católica de Valparaíso, también Artes Aplicadas en la Universidad de Strasburgo, Francia. Magister en Artes Visuales, Universidad de Chile, titulada con su tesis "Memoria, de su presencia y ausencia como hilo conductor de una propuesta en las artes visuales". Académica de la Universidad Finis Terrae, Facultad de Arquitectura y Diseño en área de Investigación y Proyectos de título. Académica de la Universidad del Desarrollo, facultad de diseño. Fundadora y directora de Izquierdo diseño desde 1998. Fundadora de Ojo izquierdo (2016). A partir de los años 80 ha sido el grabado en metal una constante en su trayectoria, participando en talleres tales como: Taller 99, Santiago; Escuela Nacional Superior de Artes Decorativas Strasburgo, Francia; Fundación Pilar y Joan Miró, Mallorca, España. Ha participado en taller de análisis en artes visuales con Eugenio Dittborn

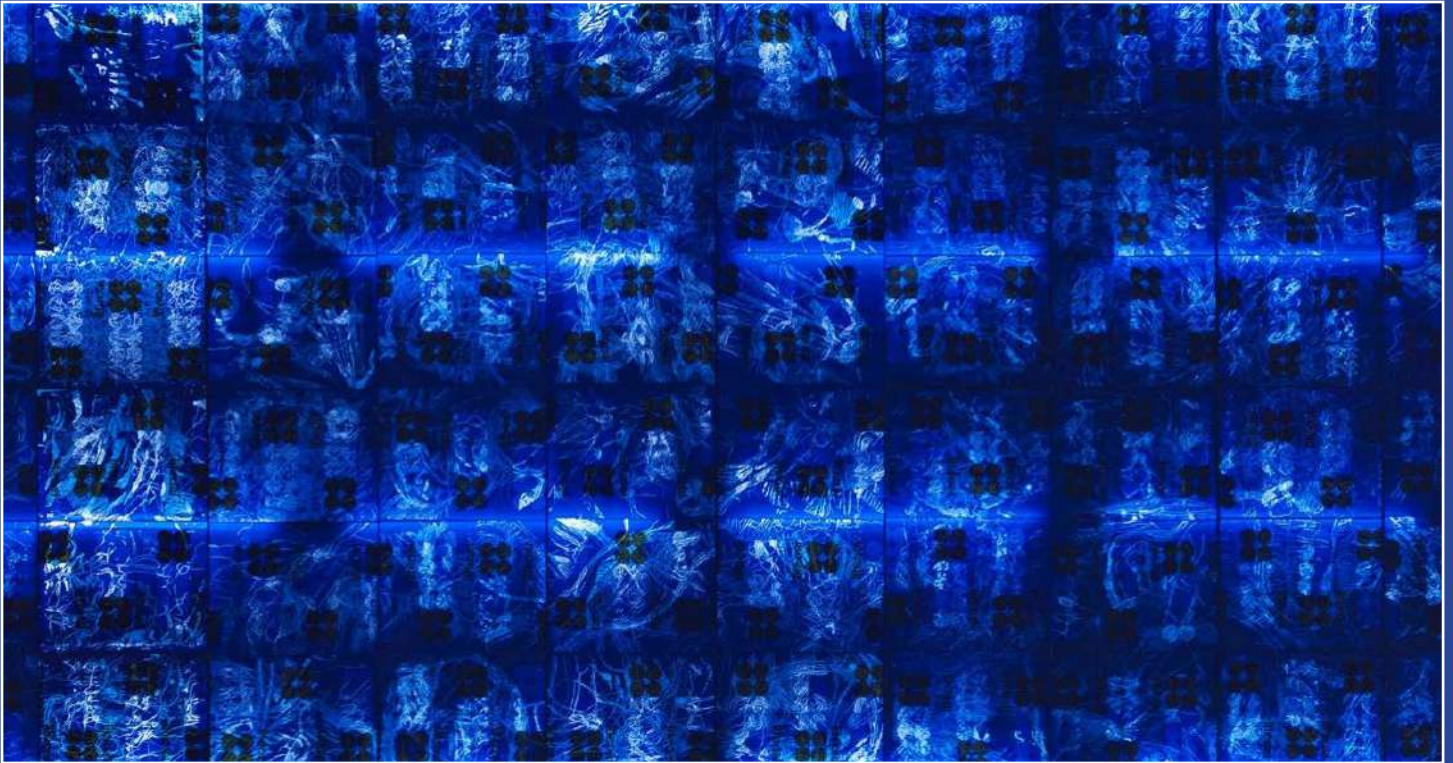
y Matías Movillo. Realizó una residencia artística en grabado en metal, serigrafía y cerámica en los talleres de Fundación Pilar y Joan Miró, Palma de Mallorca, España 2015-2016. Ha sido ganadora de FONDART, premiada en varias ocasiones en Diseño Gráfico en Estados Unidos, Brasil, Australia y Chile. Adjudicada en concurso Proyecto de Investigación en educación en diseño y artes visuales en Universidad Finis Terrae. Ha expuesto individualmente en Chile y España, en Centro Cultural La Misericordia de Consell de Mallorca (2016), Centro cultural de España (2017), MAVI (Museo de Artes Visuales) (2014), Universidad de Talca (campus Santiago y Talca), Centro cultural de Las Condes, Universidad Finis Terrae, Centro Extensión Universidad Católica. Colectivamente ha expuesto en sala CCU, MAVI, D21, MAC Quinta Normal. Sus áreas de interés dentro de las artes visuales han sido las instalaciones vinculadas con lo pictórico, grabado y dibujo.

“Mi trabajo ha sido dilucidar el vínculo entre la mirada, la imaginación y la memoria como fuentes de la aprehensión del mundo experiencial, tanto de la naturaleza, como de la percepción sensorial”

Ximena Izquierdo Silva

ÍNDIGO

Papel calco azul. Dibujo a lápiz pasta sin tinta (2010)

“El papel calco es un material liviano, frágil y con un peso mínimo, pero que retiene mucha información. No se trata del objeto o dibujo a calcar, tampoco lo calcado. Es un proceso que capta lo intermedio, es decir entre lo que se quiere calcar y lo calcado.

Esto da la posibilidad de compararlo con los procesos de memorización donde el almacenamiento de experiencias y aprendizajes están entre el recuerdo pasado y el disparo visual de lo presente. Se activa con relaciones presentes.

El papel calco permite dibujar con lápices sin tinta y con una punta dura y fina rasgando la superficie a calcar y produciendo una ausencia de color lo que permite sumar líneas o figuras unas sobre las otras, como planos a capas superpuestas.

La luz posterior permite visibilizar este trabajo a la manera de mosaico. Una muy delgada capa de materias de papel que se activa el color iluminando por detrás el papel. Es la luz que hace visible el dibujo en el papel” explica la artista Ximena Izquierdo Silva.

Palabras clave:

Densidad; Papel; Repetición.

ARTISTA

Julen Birke

(Santiago, Santiago, 1973)

Durante el último tiempo ha realizado las siguientes exposiciones individuales: Tusón en Galería Tajamar, Santiago, Chile, 2013; zzzzzzzz en Galería 713, Buenos Aires, Argentina, 2011; Achillea en Metales Pesados, Santiago, Chile, 2010; Abedul en Metales Pesados, Santiago, Chile, 2010; Cultivo Zonificado en Die Ecke Arte Contemporáneo, Santiago, Chile, 2009; Escala Animal en Museo de Arte Moderno de Chiloé, Chiloé, Chile, 2008 y Añañuca en Galería Stiftung DKM, Duisburg, Alemania, 2005.

Entre las exposiciones colectivas en las que ha participado destacan: Contaminaciones Contemporáneas en MAC Parque Forestal y MAC-USP, Santiago, Chile, 2012 y Sao Paulo, Brasil, 2010; Luciérnagas de Sábila' en Centro de Artes de la Universidad EAFIT, Medellín, Colombia, 2011, Operación Verdad o la Verdad de la Operación en Museo de la Solidaridad Salvador Allende, Santiago, Chile, 2011; Inhabiting Biodiveristy en la IV Bienal de Beijing, Beijing, China, 2010; Subversiones /Imposturas en la IV Bienal Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago, Chile, 2004; Con Poner en Centro Cultural Matucana 100, Santiago, Chile, 2003 y Frutos del País en MAC, Santiago, Chile, 2002.

“Mi propuesta de construir volúmenes se ha desarrollado en base a la investigación que he logrado conseguir con nuevos materiales en su mayoría plásticos, textiles y sus derivados. Estos tienen una apariencia frágil, de uso cotidiano y vulnerable a las condiciones climáticas y al paso del tiempo”.

Julen Birke

DE LA SERIE PANAL

Gofrado sobre papel
Tiziano (2011)

“El papel en mis procesos creativos aparece como un material donde tensiono sus propiedades y cualidades. El papel deja de ser solo un soporte para transformarse también en una reflexión volumétrica que me permite instalar visualmente los imaginarios con que trabajo”, dice la artista Julen Birke.

Palabras clave:

Collage; Densidad; Forma, Gofrado; háptica; Orgánico; papel.

Actividad PREGÚNTALE A LA OBRA

Te proponemos el siguiente ejercicio con el objetivo de estimular tu creatividad y, de paso, descubrir el conocimiento profundo y misterioso que te pueden entregar las obras aquí expuestas. El desafío será agudizar tus sentidos y liberarte de prejuicios e ideas previas sobre el arte, las obras y sus artistas.

Sabemos que las piezas de arte pertenecen al mundo de los objetos, sin embargo, si somos capaces de hacerles ciertas preguntas –a sabiendas que no nos responderán por sí solas–, iremos develando sus relatos, contenidos, historias y/o memorias. Con ello, recolectaremos algunos elementos que comenzarán a hacernos sentido, tanto de aquello que se propuso hacer la artista, como de aquello que tú mismo/a eres capaz de pensar, reinventar y/o construir.

Te advertimos que no hay preguntas ni respuestas correctas, así que no sientas presión en buscarlas. Si te tomas en serio tus

propias interrogantes y profundizas en ellas, podrás descubrir cuestiones que te sorprenderán.

Aquí te dejamos algunas preguntas que les hicimos a cinco obras de la exposición, léelas solo/a o acompañado/a y atrévete a construir un relato que te haga sentido. Mándanos tus respuestas y las publicaremos en nuestras redes sociales. También puedes mandarnos nuevas preguntas a otras obras y nos encargaremos de hacerlas llegar a las artistas. Recuerda, es un juego, pero como todo juego, requiere de mucho compromiso y concentración.

Por último, al final de este documento te dejamos un glosario de términos artísticos que podrían despertar aún más tu imaginación.

Aquí te dejamos nuestro mail para que nos mandes tus preguntas y respuestas:

educacion@mavi.cl

Preguntas para el Mural de Teresa Gazitúa

1. ¿Por qué sacarle copias en papel a la superficie de una piedra?
2. Mi patio está lleno de piedras ¿qué tendrá de especial esa que ocupó la artista?
3. ¿Por qué son tan diferentes las copias realizadas?
4. Noto que esa piedra tiene una incisión en forma de cruz, ¿a qué hará referencia?
5. Siempre veo cruces, sobre todo cuando se intenta bloquear algo, también en las farmacias, ambulancias e iglesias ¿Qué tendrá que ver la cruz de la piedra con todas esas otras?
6. ¿Por qué la acumulación de copias forma algo parecido a un castillo o una casa antigua?
7. Las piedras son durísimas, ¿por qué sacarles copias con un material tan frágil como el papel? De seguro la piedra durará más en el tiempo que esos papeles.

**Preguntas para “Waterfall II”
[Cascada II] de Pilar Mackenna**

1. Lo primero que me pasa con esta obra es que me dan ganas de tocarla, ¿por qué me pasará eso?
2. Tomando en consideración el nombre, ¿por qué construir una cascada de papel, si el papel es capaz de romperse rápidamente con el agua?
3. Cuando pienso en las cascadas me acuerdo de su fuerza y sobre todo de su ruido, algo de eso tiene este trabajo, pero ¿por qué no habrá sido azul o más blanquecina como el agua de las cascadas?
4. ¿Tendrá algo que ver con la naturaleza y su flujo constante?
5. Cuánta paciencia habrá tenido la artista para cortar tantas tiritas, ¿cómo lo habrá hecho?
6. Si bien la obra se llama Cascada, ¿tendrá algo que ver con las hojas de los árboles o el pasto que cuelga?
7. Sigo pensando en la naturaleza, de hecho, me acuerdo mucho del color que tienen las hojas cuando las estaciones van cambiando ¿el color en este trabajo hará referencia a eso?

**Preguntas para
“Impermanencia” de Carolina Larrea**

1. No puedo escapar a estas preguntas iniciales, ¿quién será esa mujer que está grabada en esos papeles? ¿qué vínculo tendrá con la artista? ¿será acaso algún familiar? ¿por qué ella?
2. Por el modo en el que cuelgan, pareciera que levitan, por eso, algo fantasmagórico tiene esta obra, ¿serán acaso representaciones de personas fallecidas?
3. Se nota también que el papel es muy fino, casi transparente ¿qué papel será?
4. En relación a lo anterior, creo que debe ser un papel muy frágil y delicado, ¿qué tendrá que ver eso con la obra?
5. Noto que, si bien es la misma persona, sus poses van cambiando levemente, ¿qué estarán haciendo en cada imagen?
6. ¿Serán acaso cuadros separados de una cinta de una película?
7. En una de las imágenes, una mujer aparece tocándose el vientre ¿qué significará?

**Preguntas para “Ventana
Baburizza y Bahía De
Valparaíso” de Paola Podestá
Martí:**

1. Veo un enrejado de ventanas que, a lo lejos, dejan entrever un paisaje de edificios. Según el título, este punto de vista pareciera ser Valparaíso, ¿por qué la artista habrá querido representar este lugar?
2. ¿Será acaso la ventana de su casa o de algún otro lugar significativo para ella?
3. Mirando detenidamente, me doy cuenta que los pequeños pixeles de la imagen son, en realidad, papelitos con formas de insectos, ¿por qué serán insectos?
4. ¿Cuánto tiempo le habrá tomado a la artista cortar cada uno de esos bichitos?
5. ¿Qué tendrá que ver este paisaje con la idea general de insectario, tomando en consideración el sinnúmero de alfileres que sostienen estos mismos bichitos?
6. ¿Estos bichitos de papel estarán pintados o serán recortes de revistas?
7. ¿Cómo se le habrá ocurrido esta idea a la artista?

**Preguntas para “Restauración
I” de Pilar Quinteros:**

1. Lo primero que pienso al ver las imágenes es ¿qué habrá pasado en ese museo que está todo destruido? De seguro fue una fuerza inconmensurable.
2. ¿Por qué las piezas faltantes estarán hechas de cartón, si ese material es muy frágil y delicado para restaurar el edificio?
3. El parecido entre las piezas de cartón y las de hormigón es sorprendente, ¿cómo las habrá realizado la artista?
4. ¿Cuáles serán las herramientas con las que construye estas piezas? ¿Serán acaso complejos programas de computación?
5. ¿Por qué el museo habrá contratado a una artista para que restaure sus ruinas? ¿Habrá sido así?
6. Me puse a ver el video de Youtube de esta obra, ¿qué energía interior habrá motivado a la artista a salir desde su casa y atravesar caminando la ciudad para ir directo a restaurar el museo?
7. ¿Qué será de la existencia de estas piezas tan frágiles hoy en día?

Vinculación con el Currículum Nacional en el área de Artes Visuales

Artes Visuales en la educación básica

Esta asignatura se centra, por una parte, en el conocimiento y la apreciación de distintas manifestaciones artísticas, tanto del pasado como del presente, y por otra, en el desarrollo de la capacidad creativa y expresiva de los estudiantes por medio del lenguaje visual.

Artes Visuales 1° básico

Unidad 1: Materiales y herramientas y unidad

Introducción de la asignatura, mediante actividades que motiven a experimentar con los materiales y herramientas.

Unidad 3: Diversos procedimientos, materiales y formas de expresión

Experimentación con distintos procedimientos, materiales y formas de expresión, sobre temas como el paisaje y los animales. Distinción entre colores fríos y cálidos.

Objetivos:

AR01 OA 01: Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: entorno natural: paisaje, animales y plantas; entorno cultural: vida cotidiana y familiar; entorno artístico: obras de arte local, chileno, latinoamericano y del resto del mundo.

AR01 OA 03: Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte a partir de la experimentación con: materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas, textiles e

imágenes digitales; herramientas para dibujar, pintar, cortar, modelar, unir y tecnológicas (pincel, tijera, esteca, computador, entre otras); procedimientos de dibujo, pintura, collage, escultura, dibujo digital y otros.

dibujar, pintar, cortar, modelar, unir y tecnológicas (pincel, tijera, mirete, computador, entre otras); procedimientos de dibujo, pintura, collage, escultura, dibujo digital, entre otros.

AR02 OA 05: Explicar sus preferencias frente al trabajo de arte personal y de sus pares, usando elementos del lenguaje visual.

Actitudes:

AR02 OAA A: Disfrutar de múltiples expresiones artísticas.

AR02 OAA B: Demostrar disposición a expresar artísticamente las propias ideas y sentimientos.

AR02 OAA C: Valorar y cuidar el patrimonio artístico de su comunidad, región, país y de la humanidad.

AR02 OAA D: Demostrar disposición a desarrollar su creatividad, experimentando, imaginando y pensando divergentemente.

AR02 OAA G: Valorar la originalidad y respetar el trabajo artístico de otros.

Artes Visuales 2° básico

Unidad 1: El paisaje y las personas del entorno

Realización de trabajos de pintura y collage, centrados en las personas que los rodean y los paisajes chilenos. Desarrollo de la apreciación y las preferencias personales.

Unidad 4: Diversas actividades, paisajes e ideas

Trabajos sobre temas relacionados con actividades que desarrollan las personas, paisajes de chilenos e ideas personales, como pintura, dibujo digital y otros medios.

Objetivos:

AR02 OA 03: Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte, a partir de la experimentación con: materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas, textiles e imágenes digitales; herramientas para

Artes Visuales

3° básico

Unidad 1: Entorno natural, animales y plantas

Trabajos de arte ligados al entorno natural. Desarrollando la creatividad y expresión a través de la pintura, escultura y técnicas mixtas.

Unidad 4: El entorno artístico

Expresión creativa basada en la observación de pinturas y objetos artesanales del entorno artístico: Antigüedad y movimientos de la historia.

Objetivos:

AR03 OA 01:

Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la observación del: entorno natural: animales, plantas y fenómenos naturales; entorno cultural: creencias de distintas culturas (mitos, seres imaginarios, dioses, fiestas, tradiciones, otros); entorno artístico: arte de la Antigüedad y movimientos artísticos como fauvismo, expresionismo y art nouveau.

AR03 OA 03:

Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y temas del entorno natural y artístico,

demostrando manejo de: materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas, textiles e imágenes digitales; herramientas para dibujar, pintar, cortar, modelar, unir y tecnológicas (pincel, tijera, mirete, computador, cámara fotográfica, entre otras); procedimientos de dibujo, pintura, grabado, escultura, técnicas mixtas, artesanía, fotografía, entre otros.

AR03 OA 04: Describir sus observaciones de obras de arte y objetos, usando elementos del lenguaje visual y expresando lo que sienten y piensan. (Observar anualmente al menos 15 obras de arte y artesanía local y chilena, 15 latinoamericanas y 15 de arte universal).

Actitudes:

AR03 OAA A:

Disfrutar de múltiples expresiones artísticas.

AR03 OAA B:

Mostrar disposición a expresar artísticamente las propias ideas y sentimientos.

AR03 OAA C:

Valorar y cuidar el patrimonio artístico de su comunidad, región, país y de la humanidad.

AR03 OAA D:

Mostrar disposición a desarrollar su creatividad, experimentando, imaginando y pensando divergentemente.

AR03 OAA G:

Respetar el trabajo artístico de otros, valorando la originalidad.

Artes Visuales

4° básico

Unidad 1: Entorno natural y paisaje americano

Desarrollo de la expresión y creatividad visual mediante el trabajo artístico basado en el tema del entorno natural y paisaje americano.

Unidad 4: Movimientos artísticos de Chile y el mundo

Elaborar trabajos inspirados en movimientos artísticos, como el muralismo mexicano, naif y surrealismo en Chile, Latinoamérica y en el resto del mundo.

Objetivos:

AR04 OA 01: Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la observación del: entorno natural: naturaleza y paisaje americano; entorno cultural: América y sus tradiciones (cultura precolombina, tradiciones y artesanía americana); entorno artístico: arte precolombino y de movimientos artísticos como muralismo mexicano, naif y surrealismo en Chile, Latinoamérica y en el resto del mundo.

AR04 OA 03: Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y temas del entorno natural, cultural y artístico, demostrando manejo de: materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas, textiles e imágenes digitales; herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y tecnológicas (pincel, tijera, mirete, computador, cámara fotográfica, entre otras); procedimientos de dibujo, pintura, grabado, escultura, técnicas mixtas, artesanía, fotografía, entre otros.

AR04 OA 04:

Describir sus observaciones de obras de arte y objetos, usando elementos del lenguaje visual y expresando lo que sienten y piensan. (Observar anualmente al menos 15 obras de arte y artesanía local y chilena, 15 de arte latinoamericano y 15 de arte universal).

Actitudes:

AR04 OAA A:

Disfrutar de múltiples expresiones artísticas.

AR04 OAA B:

Mostrar disposición a expresar artísticamente las propias ideas y sentimientos.

AR04 OAA C:

Valorar y cuidar el patrimonio artístico de su comunidad, región, país y de la humanidad.

AR04 OAA D:

Mostrar disposición a desarrollar

su creatividad, experimentando, imaginando y pensando divergentemente.

AR04 OAA G: Respetar el trabajo artístico de otros, valorando la originalidad.

Artes Visuales 5° básico

Unidad 1: Uso de formas y color

Realizar trabajos centrados en el uso de las formas y el color, utilizando medios de expresión como la pintura, escultura y fotografía.

Objetivos:

AR05 OA 03: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de: materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas, textiles e imágenes digitales; herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y tecnológicas (brocha, sierra de calar, esteca, cámara de video y proyector multimedia, entre otros); procedimientos de pintura, escultura, construcción, fotografía, video, diseño gráfico digital, entre otros.

AR05 OA 04: Analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación con la aplicación del lenguaje visual, contextos,

materiales, estilos u otros. (Observar anualmente al menos 50 obras de arte y diseño chileno, latinoamericano y universal).

Actitudes:

AR05 OAA A: Disfrutar de múltiples expresiones artísticas.

AR05 OAA B: Demostrar disposición a expresar artísticamente las propias ideas y sentimientos.

AR05 OAA C: Valorar y cuidar el patrimonio artístico de su comunidad, región, país y de la humanidad.

AR05 OAA D: Demostrar disposición a desarrollar su creatividad, experimentando, imaginando y pensando divergentemente.

AR05 OAA G: Respetar el trabajo artístico de otros, valorando la originalidad.

Artes Visuales 6° básico

Unidad 1: El arte contemporáneo

Realización de trabajos que privilegien el uso del color y procedimientos propios del arte contemporáneo, utilizando el grabado y el arte digital, entre otros.

Unidad 2: La escultura, medio de expresión y creación

La escultura como medio de expresión y creación. Realización de trabajos artísticos que usen el volumen y el espacio.

Unidad 4: El arte en el espacio público

Desarrollo de la creatividad por medio del desarrollo de trabajos y proyectos artísticos centrados en el arte en el espacio público.

Objetivos:

AR06 OA 01: Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del: entorno cultural: el hombre contemporáneo y la ciudad; entorno artístico: el arte contemporáneo; el arte en el espacio público (murales y esculturas).

AR06 OA 02: Aplicar y combinar elementos del lenguaje visual (incluidos los de los niveles anteriores) en trabajos de arte y diseños con diferentes propósitos expresivos y creativos: color (gammas y contrastes); volumen (lleno y vacío).

AR06 OA 03: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de: materiales de modelado, de

reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas e imágenes digitales; herramientas para dibujar, pintar, cortar unir, modelar y tecnológicas (rodillos de grabado, sierra de calar, mirete, cámara de video y proyector multimedia, entre otros); procedimientos de pintura, grabado, escultura, instalación, técnicas mixtas, arte digital, fotografía, video, murales, entre otros.

AR06 OA 04: Analizar e interpretar obras de arte y objetos en relación con la aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros. (Observar anualmente al menos 50 obras de arte del arte chileno, latinoamericano y universal).

Actitudes:

AR06 OAA A: Disfrutar de múltiples expresiones artísticas.

AR06 OAA B: Demostrar disposición a expresar artísticamente las propias ideas y sentimientos.

AR06 OAA C: Valorar y cuidar el patrimonio artístico de su comunidad, región, país y de la humanidad.

AR06 OAA D: Demostrar disposición a desarrollar su creatividad, experimentando, imaginando y pensando divergentemente.

Artes Visuales

7° básico

Unidad 3: Creación en el volumen y género

Creación de esculturas y otras manifestaciones visuales acerca de temas relacionados al género.

AR07 OA 01: Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas generadas a partir de la observación de manifestaciones estéticas referidas a diversidad cultural, género e íconos sociales, patrimoniales y contemporáneas.

AR07 OA 02: Crear trabajos visuales a partir de intereses personales, experimentando con materiales sustentables en dibujo, pintura y escultura.

AR07 OA 04: Interpretar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas, atendiendo a criterios como características del medio de expresión, materialidad y lenguaje visual.

AR07 OA 05: Interpretar relaciones entre propósito expresivo del trabajo artístico personal y de sus pares, y la utilización del lenguaje visual.

Actitudes:

AR07 OAA A: Disfrutar y valorar la diversidad en manifestaciones estéticas provenientes de múltiples contextos.

AR07 OAA B: Demostrar disposición a expresar artísticamente las propias ideas y sentimientos.

AR07 OAA C: Demostrar disposición a expresarse visualmente y desarrollar su creatividad, experimentando, imaginando y pensando divergentemente.

AR07 OAA D: Aportar a la sustentabilidad del medioambiente utilizando o reciclando de manera responsable materiales en sus trabajos y proyectos visuales.

AR07 OAA E: Respetar el trabajo artístico de otros, valorando la originalidad.

AR07 OAA G: Buscar, evaluar y usar información disponible en diversos medios (uso de diversas competencias de información y de investigación).

Artes Visuales

8° básico

Unidad 3: Instalación y arte contemporáneo

Creación de instalaciones a partir de temas y/o conceptos de interés de los estudiantes o propuestos por el o la docente.

AR08 OA 03: Crear trabajos visuales a partir de diferentes desafíos creativos, usando medios de expresión contemporáneos como la instalación.

AR08 OA 04: Analizar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas, contemplando criterios como: contexto, materialidad, lenguaje visual y propósito expresivo.

AR08 OA 05: Evaluar trabajos visuales personales y de sus pares, considerando criterios como: materialidad, lenguaje visual y propósito expresivo.

Actitudes

AR08 OAA A: Disfrutar y valorar la diversidad en manifestaciones estéticas provenientes de múltiples contextos.

AR08 OAA C: Demostrar disposición a expresarse visualmente y desarrollar su creatividad, experimentando, imaginando

y pensando divergentemente.

AR08 OAA D: Aportar a la sustentabilidad del medioambiente utilizando y/o reciclando de manera responsable materiales en sus trabajos y proyectos visuales.

AR08 OAA E: Respetar el trabajo visual de otros, valorando la originalidad.

Artes Visuales en la educación media

Las Bases Curriculares de Artes Visuales para la educación media consideran las artes como manifestaciones tangibles e intangibles, desarrolladas por las personas para expresar sus pensamientos, creencias y emociones; por lo que permiten a quienes las contemplan aproximarse sensible, reflexiva y críticamente, a lo que otras personas piensan, creen y sienten acerca de sí mismas, su entorno, su cultura, problemáticas sociales, artísticas y de otra índole. Estas expresiones se encuentran en el pasado, en el presente y en todas las culturas, reflejando lo que es propio y único de cada artista o comunidad.

Artes Visuales 1° medio

Unidad 2:

Arquitectura

Conocer el rol de la arquitectura y su dimensión patrimonial y su impacto en la cotidianidad de las personas y grupos sociales.

Objetivos:

AR1M OA 01: Crear proyectos visuales con diversos propósitos, basados en la apreciación y reflexión acerca de la arquitectura, los espacios y el diseño urbano, en diferentes medios y contextos.

AR1M OA 04: Realizar juicios críticos de manifestaciones visuales considerando las condiciones contextuales de su creador y utilizando criterios estéticos pertinentes.

AR1M OA 05: Realizar juicios críticos de trabajos y proyectos visuales personales y de sus pares, fundamentados en criterios referidos al contexto, la materialidad, el lenguaje visual y el propósito expresivo.

Actitudes:

AR1M OAA A: Disfrutar y valorar la diversidad en manifestaciones estéticas provenientes de múltiples contextos.

AR1M OAA B: Valorar el patrimonio artístico de su comunidad, aportando a su cuidado.

AR1M OAA C:

Demostrar disposición a expresarse visualmente y desarrollar su creatividad, experimentando, imaginando y pensando divergentemente.

AR1M OAA D:

Aportar a la sustentabilidad del medioambiente utilizando o reciclando de manera responsable materiales en sus trabajos y proyectos visuales.

AR1M OAA E:

Respetar el trabajo visual de otros, valorando la originalidad.

AR1M OAA F:

Compartir trabajos y proyectos visuales con su comunidad o en otros círculos.

AR1M OAA G:

Buscar, evaluar y usar información disponible en diversos medios y fuentes.

Objetivos

AR2M OA 01: Crear proyectos visuales basados en la valoración crítica de manifestaciones estéticas referidas a problemáticas sociales y juveniles, en el espacio público y en diferentes contextos.

AR2M OA 02: Crear trabajos y proyectos visuales basados en diferentes desafíos creativos, investigando el manejo de materiales sustentables en procedimientos de escultura y diseño.

AR2M OA 04:

Argumentar juicios críticos referidos a la valoración de diversas manifestaciones visuales, configurando una selección personal de criterios estéticos.

Actitudes

AR2M OAA A: Disfrutar y valorar la diversidad en manifestaciones estéticas provenientes de múltiples contextos.

AR2M OAA B: Valorar el patrimonio artístico de su comunidad, aportando a su cuidado.

AR2M OAA C:

Demostrar disposición a expresarse visualmente y desarrollar su creatividad, experimentando, imaginando y pensando divergentemente.

AR2M OAA D: Aportar a la sustentabilidad del medioambiente utilizando o reciclando de manera responsable materiales en sus

Artes Visuales 2° medio

Unidad 2:

Problemáticas sociales y escultura

Utilizar la escultura para desarrollar proyectos que se relacionen con diferentes problemáticas sociales y reflexionar de manera crítica ante diversas manifestaciones visuales.

trabajos y proyectos visuales.

AR2M OAA E:

Respetar el trabajo visual de otros, valorando la originalidad.

AR2M OAA F:

Compartir trabajos y proyectos visuales con su comunidad o en otros círculos.

AR2M OAA G:

Buscar, evaluar y usar información disponible en diversos medios y fuentes.

Plan Común de Formación General electivo Artes para 3° o 4° medio

Objetivos de aprendizaje

Estas Bases Curriculares incluyen objetivos cuya naturaleza y foco son habilidades expresivas, creativas, apreciativas y de comunicación, comunes a todas las asignaturas de Artes. Los objetivos se entrelazan en el proceso de enseñanza-aprendizaje junto con las actitudes propuestas desde el marco de habilidades para el siglo XXI.

Los Objetivos de Aprendizaje de Artes están definidos según cada una de las disciplinas artísticas que organizan curricularmente la asignatura.

Se espera que los estudiantes sean capaces de:

Expresar y crear:

1 - Experimentar con diversidad de soportes, procedimientos y materiales utilizados en la ilustración, las artes audiovisuales y multimediales.

2 - Crear obras y proyectos de ilustración, audiovisuales y multimediales, para expresar sensaciones, emociones e ideas, tomando riesgos creativos al seleccionar temas, materiales, soportes y procedimientos.

3 - Crear obras y proyectos de ilustración, audiovisuales o multimediales, a partir de la apreciación de distintos referentes artísticos y culturales.

Apreciar y responder:

4 - Analizar e interpretar propósitos expresivos de obras visuales, audiovisuales y multimediales contemporáneas, a partir de criterios estéticos (lenguaje visual, materiales, procedimientos, emociones, sensaciones e ideas que genera, entre otros), utilizando conceptos disciplinarios.

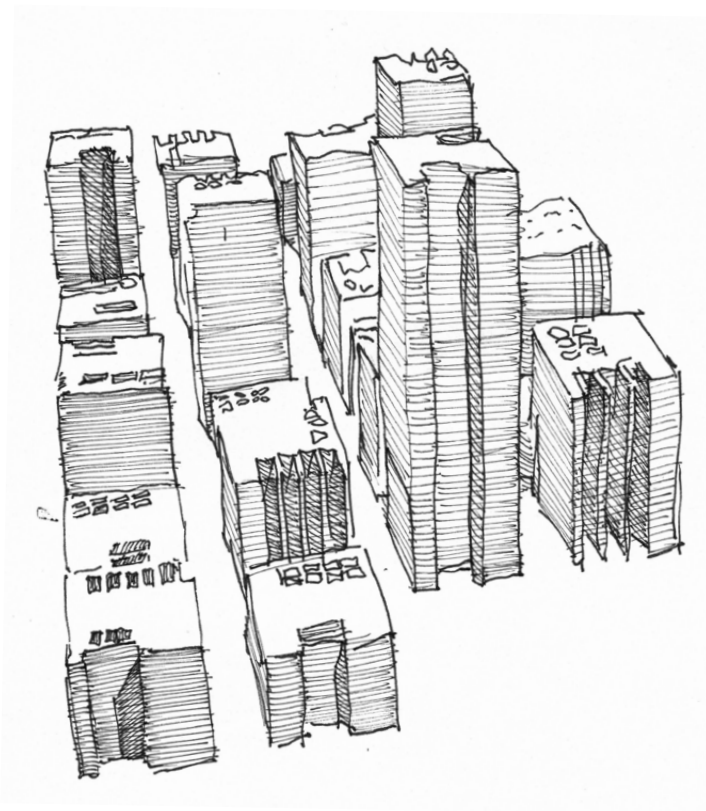
5 - Argumentar juicios estéticos acerca de obras visuales, audiovisuales y multimediales contemporáneas, considerando propósitos expresivos, criterios estéticos, elementos simbólicos y aspectos contextuales.

6 - Evaluar críticamente procesos y resultados de obras y proyectos visuales, audiovisuales y multimediales personales y de sus pares, considerando criterios estéticos y propósitos expresivos, y dando cuenta de una postura personal fundada y respetuosa.

Comunicar y difundir:

7 - Diseñar y gestionar colaborativamente proyectos de difusión de obras visuales, audiovisuales y multimediales propios, empleando diversidad de medios o TIC.

Glosario de términos artísticos

Apilar:

¿Tendría una estructura como la de Stonehenge la misma fineza y presencia si sus prehistóricos constructores hubieran conocido el uso del mortero u otros recursos artificiales para unir las piedras? Aquellos constructores debieron sentirse envueltos en un acto mágico, igual que los niños cuando colocan un bloque encima de otro, guiados exclusivamente por su instinto para el equilibrio y las leyes de la gravedad. El apilamiento puro fue usado incluso después de que el mortero fuera conocido, por ejemplo, por los griegos en su época clásica. Fue restablecido, más de dos mil años después, por los constructores de la «Morgan Library» en la ciudad de Nueva York. Cuando el elemento horizontal es acentuado, se puede hablar de estratificar en vez de apilar. Un ejemplo curioso de estratos se da en las «Torres Satélite» de la Ciudad de México. En ellas, la apariencia de

estratos se debe a la forma en que fueron construidas. Fue un proceso de día a día, en el cual una nueva capa de hormigón era colocada sobre la anterior después de haber transcurrido un día de secado. Este sistema dejó una pronunciada huella en la superficie que evoca los anillos de crecimiento de un árbol. Sus creadores, Goeritz y Barragán, se abstuvieron, inteligentemente, de borrar esas huellas. Frank Lloyd Wright hizo buen uso de estos principios no sólo en los detalles de sus muros, sino más aún, en el diseño de sus edificios como un todo. En muchos de sus trabajos muestra bien claro el apilamiento de los tramos al dejar un espacio abierto entre ellos. Wright usó la estratificación para dar articulación a los diferentes constituyentes del total” (12).

Beljon, J. (1993). *Gramática del arte*. Madrid: Celeste.

Arte contemporáneo:

“Intentar definir el término ‘arte contemporáneo’ es muy difícil porque parece referirse más que nada a una categoría de temporal o estar hablando de temporalidad. O sea, no se está indagando realmente sobre qué es el arte sino qué es el arte contemporáneo. Y contemporáneo hace alusión a contempus, a estar en el tiempo, ser del mismo tiempo, sincronía, ser del presente. Por lo tanto, si nos vamos solo por la categoría temporal, arte contemporáneo aludiría a todo el arte que se hace en el presente. Pero entonces entramos en un problema, que el presente es ya, ahora, lo de ayer no es contemporáneo porque no es presente. El presente es básicamente muy corto, entonces hay que expandir los límites de lo contemporáneo, pero hasta dónde... Por eso existe la dificultad de definirlo. Arte contemporáneo sería algo distinto a arte moderno, por ejemplo, o incluso a arte posmoderno, y ahí hay este periodo o punto que generó un quiebre respecto a algo del pasado pero que también algunos teóricos —como por ejemplo Terry Smith— lo incluyen en el arte contemporáneo. O sea, dicen, el arte contemporáneo parte con el arte posmoderno que genera este quiebre. Sin embargo, hablar de arte moderno ya es hablar de muchos tipos distintos de arte y lo mismo pasa con el arte contemporáneo. Entonces, dónde está, dónde comienza esa noción de límite. Yo diría que el arte contemporáneo básicamente pone en duda los límites o, mirándolo desde otro punto de vista, el arte contemporáneo no solo es difícil de definir sino que parece no tener definición, ya que incluye muchas prácticas que no se parecen al arte, que parecen simplemente ser cultura, acciones cotidianas, grupos que se juntan, conversaciones, por mencionar algunos ejemplos. Por lo tanto, podríamos decir que el arte contemporáneo es algo que pone en duda los límites, donde ya las categorías o puntos de referencia que

existían en el arte como para medirlo o definirlo parece que no existen, y con eso me refiero a jerarquías entre los medios. La distinción entre arte y cultura popular tampoco parece ser algo muy sólido sobre lo cual basar una definición del arte” (19).

Carla Macchiavello en NC-arte. (2014). *Conceptos de Arte Contemporáneo*. Bogotá: Fundación Neme.

Collage:

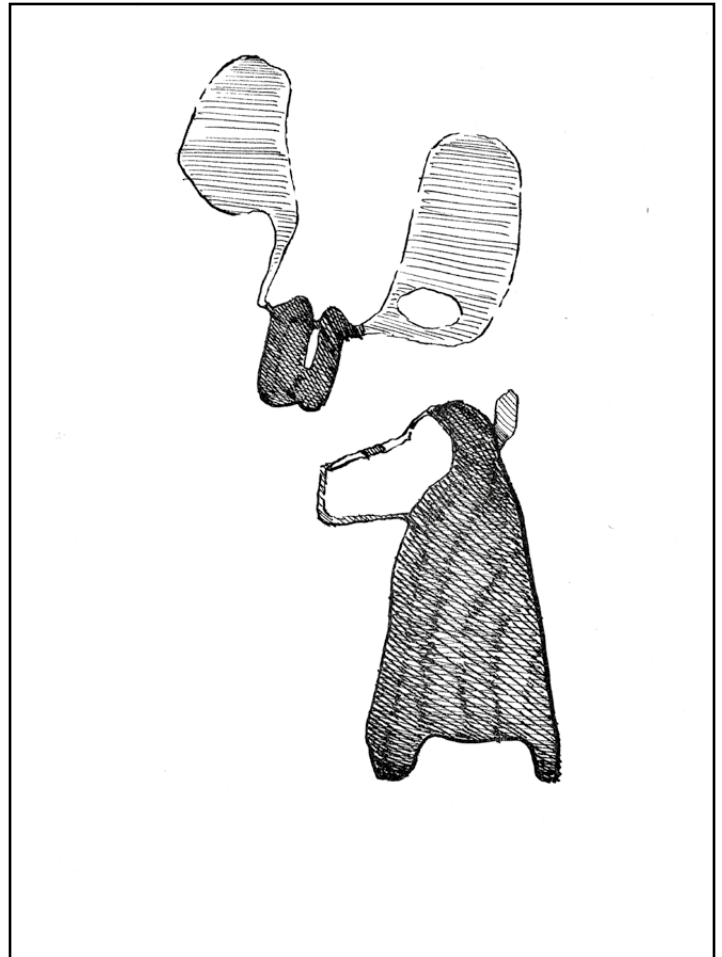
“Cuando Picasso y Braque hacia 1911 empiezan a pegar trozos de papel en sus dibujos, y cuando el mismo Picasso en 1912 pega un fondo de silla de rejilla en un cuadro, están inventando uno de los procedimientos técnicos que caracterizan de una manera radical el arte del siglo XX [el collage].

Como nos cuenta Herta Weschel en su documentada ‘Historia del collage’, existen precedentes de esta técnica. Los célebres cuadros de cromos que estuvieron en boga a fines del siglo pasado y que aún hoy se pueden encontrar en alguna casa de pueblo o en anticuarios, sería el más conocido de ellos.

Pero la idea no es exactamente la misma. A pesar de recibir el nombre de la cola que se utiliza para pegar, no es la cola lo fundamental de esta técnica -recordemos que los primeros ‘papiers collés’ estaban sujetos con alfileres-, sino la idea de incorporar algo «prefabricado», algo que, como diría Braque, constituye una certeza en medio de una obra en que todo el resto está figurado, representado o sugerido.

Naturalmente este concepto de collage que, como dice Aragon, introdujeron los cubistas en el cuadro como una autocrítica, ha variado mucho, ha evolucionado a lo largo de más de 60 años, dando nacimiento a formas muy distintas de interpretación de un mismo principio. El principio de la utilización de materiales extrapictóricos, o extraartísticos, y su descontextualización e incorporación a un nuevo contexto: el de la obra de arte” (9).

Wescher, H. (1976). *La historia del collage : del cubismo a la actualidad*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

Colección:

"Hacer una colección es poner juntas un número de formas que son parecidas en algunos aspectos importantes, pero que no son idénticas. El parecido es similar a la rima. Y rima es, como el poeta Gerard Manley lo expresó, «la semejanza mitigada por la diferencia». Así, gato rima con pato, gato no rima con mesa, gato no rima con gato. O como el biólogo N. K. Humphrey comentó: «Quinientos sellos idénticos ya no forman una colección.» Los morfólogos japoneses, quienes tienen autoridad histórica en la definición de las formas, también usan la palabra colección (ATSUME). Sin embargo, no se preocupan mucho por la diferencia o similitud (rimado) de los elementos. Ellos enfatizan lo que Humphrey llamó «el tema». Para ellos, el tema es la cualidad que da forma a la colección total" (40).

Beljon, J. (1993). *Gramática del arte*. Madrid: Celeste.

Colgar:

"Antiguamente, la necesidad de colgar se presentaba en la vida diaria para conservar ciertos alimentos. Al colgar la fruta, como uvas o granadas, se le evitaba el contacto con otras superficies y su aireación era total, como si estuvieran en el árbol. El material del que está hecho un objeto y su peso determinan su manera de colgar. Los hilos del collar caen de forma que dan la sensación de ser ligerísimos. Por el contrario, el último ejemplo nos dice que el conjunto es pesado, aún siendo un material ligero. Una cuerda colgada entre dos puntos forma una curva perfecta. Si la hacemos rígida con ayuda de alpina sustancia y le damos la vuelta, formará un perfecto arco catenarío. Gaudí usó este método para proyectar la estructura de la Sagrada Familia" (50-51).

Beljon, J. (1993). *Gramática del arte*. Madrid: Celeste.

Densidad:

"La niebla puede ser muy densa o menos densa. Asimismo, el follaje del árbol. El conjunto de sus hojas muestra una refinada y delicada transparencia, una clase de densidad que se atenúa en otoño cuando las hojas caen, apareciendo entonces una clase de densidad mucho más tosca. Ambos ejemplos indican que la densidad, como principio aplicable al diseño, tiene un carácter tridimensional en contraste al «calado», el cual se usa generalmente en relación a imágenes bidimensionales" (92).

Beljon, J. (1993). *Gramática del arte*. Madrid: Celeste.

Dirección:

"Cuando se pasa el peine a través del pelo, se crea una forma de dirección. El diseñador de coches, aplicando las leyes de la aerodinámica, sugiere una dirección: hacia adelante. El constructor de una torre crea una dirección: hacia arriba. La pirámide tiene una dirección: hacia abajo. En una composición, la dirección implícita sirve de guía al espectador. En el diseño urbano, los elementos direccionales constituyen una coreografía; la manipulación, aquí, es posible por medio de indicaciones en el pavimento, por una sofisticada distribución de rutas y por la creación de puntos focales y vistas" (71).

Beljon, J. (1993). *Gramática del arte*. Madrid: Celeste.

Forma háptica:

"La correspondiente al sentido táctil. Aquella percepción resultado de la aprehensión de un objeto con la mano o los dedos o cuando simplemente se toca su superficie o se desliza la mano por sobre ésta. La primera operación acompañada de movimiento (mano abarcar y móvil) da realmente sensación de forma háptica, cosa que no sucede con el simple contacto de la mano en reposo o en movimiento, solamente, sin abarcar la forma. [...] La modalidad háptica tiene dos relaciones polares exclusivas de este sentido: las formas pueden ser rígidas o flexibles y también elásticas y plásticas..." (47).

Crespi, I. & Ferrario, J. (1995). *Léxico técnico de las artes plásticas.* Buenos Aires: Eudeba.

Grabado:

"El concepto de grabado incluye un conjunto de técnicas de arte gráfico cuya característica común es la creación de imágenes a partir de los cortes o tallas que un grabador efectúa sobre una matriz de madera o metal. Desde todo punto de vista, el grabado va asociado inequívocamente a un acto de incisión. Para cortar o abrir tallas se utilizan instrumentos cortantes - cuchilla, gubia, escoplo, buril-, punzantes -aguja de grabar, punta- o soluciones químicas mordientes - aguafuerte-. La clasificación más simple de las técnicas de grabado es la que introduce dos categorías, dependiendo del sistema de impresión correspondiente a cada una de ellas: estampación en hueco o en relieve. Al primer grupo pertenece el grabado calcográfico, cuya matriz de incisión es una lámina de metal. El segundo grupo está constituido por las técnicas del grabado a la fibra y la xilografía, es decir, los procedimientos de grabado sobre un taco de madera. Por efecto metonímico se ha popularizado el empleo del término aplicado a la estampa, sin embargo, grabado no es sinónimo de estampa. Los significados que encierran cada uno de estos significantes son muy distintos. Sin entrar en otro tipo de consideraciones, no hay que olvidar que grabado es una operación técnica y que estampa es un producto artístico, el resultado último del proceso de estampación de una matriz trabajada previamente, que puede estar grabada o puede no estarlo. Más sencillo todavía, de acuerdo con la definición de grabar, la imagen soportada en el papel no está grabada, sino estampada o impresa, es decir, sobre la estampa no se graba".

Gonzalo, A., Benito, J. & Fernández, C. (1996). *Diccionario del dibujo y la estampa vocabulario y tesauro sobre las artes del dibujo, grabado, litografía y serigrafía.* Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Calcografía Nacional.

Gofrado:

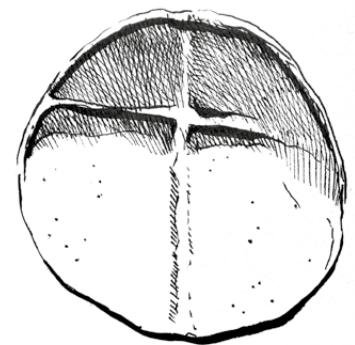
"Se conoce como tal el resultado de estampación de una plancha en el que se han acentuado las texturas y los relieves y que normalmente no se entinta. Se realiza protegiendo con barniz aquellas partes de la plancha que no se quiere que sean atacadas por el ácido y después se sumerge la plancha en un mordiente, dejando más tiempo de inmersión para acentuar todavía más los relieves".

Gonzalo, A., Benito, J. & Fernández, C. (1996). *Diccionario del dibujo y la estampa vocabulario y tesauro sobre las artes del dibujo, grabado, litografía y serigrafía.* Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Calcografía Nacional.

Orgánico:

"Formas que resultan de una 'voluntad de arte' que tiende marcadamente a lo viviente. Estructura plástica que sugiere el desarrollo, crecimiento y relatividad del mundo orgánico. En oposición a lo inorgánico, las estructuras orgánicas presentan una aparente complejidad que hace, podría decirse, más marcadamente 'humana' su manifestación. Las formas dentro de esta concepción artística parecen manifestarse libremente y sin esfuerzos. Diversos factores filosóficos, religiosos, cierto desarrollo social general, supuestos propicios, produjeron cierta relación de confianza entre el hombre y su mundo; todo esto provocó en ciertos períodos de la historia del arte la necesidad de un marcado acercamiento a la naturaleza (lo que no significa carencia absoluta de abstracción en la presentación de la misma), lo que movía a un sentimiento de placer estético que según T. Lipps, es un autogoce objetivado. Toda estructura orgánica tiende de alguna manera a representar la relatividad del mundo de la óptica y la sugerencia del movimiento" (88-89).

Crespi, I. & Ferrario, J. (1995). *Léxico técnico de las artes plásticas.* Buenos Aires: Eudeba.

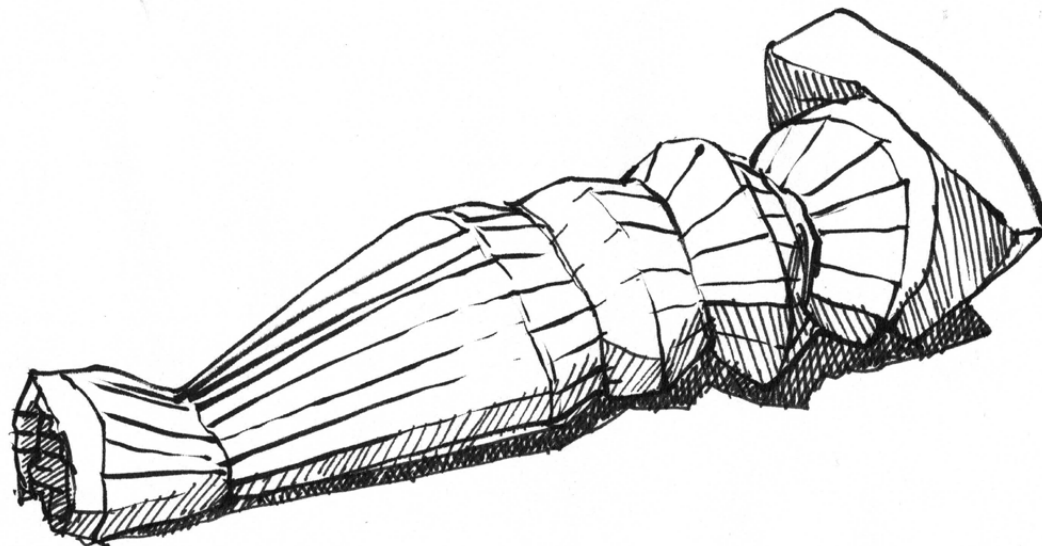
Papel:

"Entramado de fibras vegetales que se usa como soporte para escribir, dibujar o imprimir. Es una invención oriental que trasladaron los turcos desde Extremo Oriente a Oriente Próximo durante la Edad Media. En Europa apareció por primera vez en la España musulmana del siglo XIII, donde se fabricó e importó. Aproximadamente por la misma época se conoció en el sur de Italia; a finales del siglo XIV, Francia, el sur de Alemania, y Suiza tenían industrias papeleras bien desarrolladas. El papel blanco fue fabricado en

Inglaterra por primera vez en 1495 (antes era de color crema claro), pero hasta el siglo XVIII no lo fue a gran escala. Hasta 1800, el papel europeo se fabricó únicamente de pasta de trapos mojados y con molino de agua como única maquinaria. El papel de dibujo de mayor calidad todavía se fabrica a mano por el procedimiento tradicional de sumergir en la pulpa un tamiz de trama muy tupida. Los papeles de escribir, los de dibujo más baratos, y algunos papeles para libros se fabrican a máquina con

una mezcla de algodón, cáñamo, esparto y madera, a la que se añade una buena proporción de caolín que les da suavidad y opacidad, apresto que hace que no sean absorbentes, y almidón para hacerlos consistentes. Los papeles más baratos se fabrican enteramente a máquina con pulpa de madera. Los papeles de Oriente hechos de bambú, paja de arroz y corteza de morera se importan para uso de artistas" (712-713).

Chilvers, I. (2007). Diccionario de arte. Madrid: Alianza Editorial, S.A.

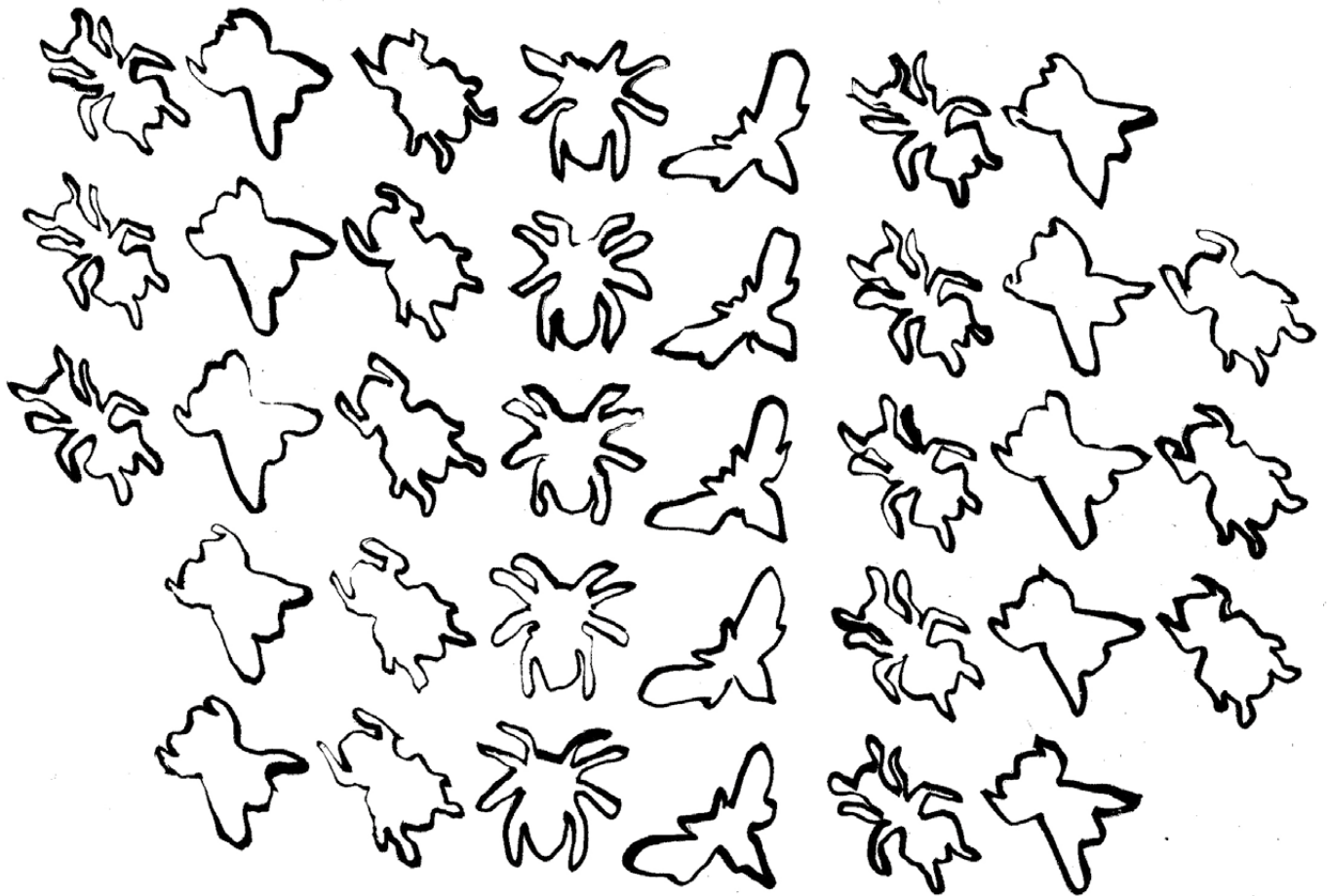
Plegar:

"El resultado de plegar es siempre una forma tridimensional. La papiroflexia nos da infinidad de ejemplos.

Al plegar un material queda patente una arista que le confiere mayor resistencia. Con ello podemos hacer rígidos materiales débiles, como hojas de papel, y con sucesivos pliegues le proporcionamos elasticidad (el acordeón y el fuelle son dos ejemplos).

También es usado este principio con la finalidad de ocupar un menor espacio" (26).

Beljon, J. (1993). Gramática del arte. Madrid: Celeste.

Repetición:

“En un famoso discurso Martin Luther King repitió muchas veces la frase «I have a dream». La repetición de una idea central hizo a aquel discurso famoso. Es una forma —y no nueva en la historia de la retórica— de martillar sobre una verdad. Los predicadores la usan en sus sermones, lo mismo la gente que vende sus productos en los mercados, incluso los arquitectos y diseñadores lo hacen en alguna ocasión consiguiendo un gran efecto.

¿Quién no se sorprende por el encanto de los acueductos del sur de Europa con su interminable repetición del mismo arco? Como diseñador, uno siempre se para a pensar cuando un elemento DEBE ser repetido, porque ello es contrario al legítimo deseo

de ser perpetuamente fresco e inventivo. Sin embargo, la repetición es un principio genuino de diseño, como lo prueban las columnas del Partenón. Ahora bien, la diferencia entre la repetición y el ritmo parece difícil de definir por ser la primera una parte tan importante del segundo, pero existe. Cuando oyes el tic-tac-tic-tac del reloj puedes estar seguro de que experimentas repetición. En el mar cada ola es distinta de la anterior, y esa diferencia produce ritmo. Mantener el tiempo es repetición, contrario a ritmo que es constante renovación. El baile no es una mera repetición de movimientos, es ritmo. Si el movimiento de un esquiador cuando desciende el slalom no fuera rítmico, sino repetitivo,

seguramente se rompería el cuello. El baja danzando, como puede apreciarse en las huellas que deja en la nieve. El ritmo es algo que fluye. En griego, idioma del cual viene la palabra, ritmo significa fluir. En realidad, todo lo que experimentamos en nuestra vida tiene que ver con el ritmo. Cuando el viento sopla en la arena del desierto y cuando caminamos en la nieve, aparece un patrón rítmico. Igualmente es rítmica la pulsación de los golpes de ala de los pájaros migratorios, el trote de un caballo y el deslizamiento ondulante de un pez” (70-71).

Beljon, J. (1993). *Gramática del arte*. Madrid: Celeste.

Este documento ha sido pensado, diseñado e ilustrado por **Sebastián Riffo Valdebenito**, por encargo del Área de Educación e Inclusión del Museo de Artes Visuales

Apoyan

Colaboran

Media Partner

