

Actividad 1: Definiendo un tema o concepto para un proyecto artístico interdisciplinario

PROPÓSITO

En esta actividad, se espera que los estudiantes seleccionen e investiguen acerca de conceptos y temas provenientes de otras asignaturas del currículum y obras artísticas que los aborden, para usarlos como base para la creación artística personal o colectiva.

Objetivo de Aprendizaje

OA 4

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

ACTITUDES

- Pensar con perseverancia y proactividad para encontrar soluciones innovadoras a los problemas.
- Interesarse por las posibilidades que ofrece la tecnología para el desarrollo intelectual, personal y social del individuo.

DURACIÓN

6 horas

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Los estudiantes reciben un listado con posibles conceptos y temas provenientes de otras asignaturas, como Filosofía e Historia, Geografía y Ciencias Sociales, los comentan y seleccionan uno para desarrollar sus proyectos, individual o colectivamente y según sus intereses. Con la asignatura de Filosofía se puede establecer relaciones con preguntas referidas al ser, la naturaleza, la realidad y problemas contemporáneos y la ética, la política, la justicia y la libertad e igualdad. En Historia, Geografía y Ciencias Sociales, hay temas referidos a conflictos internacionales, cambio climático, ambiente y sostenibilidad, procesos migratorios, procesos sociales, medioambientales y culturales de Chile y América Latina, diversidad étnica, interculturalidad y diversidad cultural, pobreza, violencia y derechos humanos.

A partir de la selección de los estudiantes, el profesor muestra ejemplos y explica algunos aspectos de obras, como la intervención Safe Passage del artista chino Ai Weiwei, en el frontis del Archivo Nacional de Chile, que consiste en una instalación elaborada con chalecos salvavidas de emigrantes sirios que escapan de la guerra civil de su país. Esta obra evoca y pone sobre la mesa el tema de los procesos

migratorios generados por la violencia. Otra obra interesante es la Serie de Juanito Laguna del argentino Antonio Berni, que nos presenta la realidad de la pobreza en las "villas miseria" de su país.

Luego investigan en diferentes fuentes acerca del concepto o tema propiamente tal, con la ayuda del profesor de Filosofía, Historia u otra asignatura según corresponda, y después indagan acerca de obras artísticas que aborda ese tema o concento, con la ayuda del profesor de Artes Visuales.

A partir de la información de sus investigaciones, seleccionan una de las obras para apreciarla estéticamente. Para esto, interpretan propósitos expresivos y analizan aspectos estéticos y contextuales, considerando aspectos como:

- emociones, sensaciones e ideas que generan
- temas y/o conceptos abordados
- utilización de los elementos y conceptos de lenguaje visual, audiovisual y/o multimedial
- uso de soportes, procedimientos, materiales y medio tecnológicos
- presencia de elementos simbólicos y sus significados
- contexto de la obra y su creador

Luego agregan nuevos criterios de análisis (si el tipo de obra seleccionada lo exige) junto con el docente. A continuación, interpretan y analizan la obra, relacionando su tema o concepto con los propósitos expresivos y otros aspectos analizados, por medio de un mapa conceptual.

Para finalizar, el docente presenta y explica la pauta que se aplicará para evaluar sus mapas conceptuales.

Pauta de evaluación de Mapa conceptual		
	Puntaje	Puntaje
		alumno
El concepto principal tiene relación con la obra de arte estudiada.		
Los conceptos subordinados tienen relación con el concepto principal.		
Relaciona los conceptos subordinados y el principal por medio de los conectores.		
Interpreta propósitos expresivos de la obra a partir de las emociones, sensaciones e ideas		
que percibe.		
Establece relaciones entre propósitos expresivos y soportes, procedimientos y materiales.		
Establece relaciones entre propósitos expresivos y la utilización de los lenguajes artísticos.		

Los estudiantes presentan sus mapas conceptuales al profesor.

ORIENTACIONES PARA A ACTIVIDAD DE AULA

Los siguientes indicadores de evaluación, entre otros, pueden ser utilizados para evaluar formativamente:

- Interpretan propósitos expresivos de ilustraciones, obras audiovisuales y multimediales con temas provenientes de otras disciplinas a partir de las emociones, sensaciones e ideas que generan.
- Establecen relaciones coherentes entre propósito expresivo, tema, lenguaje artístico, soportes materiales y procedimientos.
- Utilizan conceptos disciplinarios para analizar e interpretar propósitos expresivos de obras visuales, audiovisuales y multimediales contemporáneas.

Para esta actividad, lo ideal es trabajar de manera conjunta con el profesor de Filosofía, de Historia, Geografía y Ciencias Sociales u otro, según corresponda dado el tema.

Es fundamental que cada alumno lleve una bitácora personal para registrar sus reflexiones, información de la obra seleccionada y evaluaciones; esto le permite revisarlas y tener claridad acerca de sus fortalezas, lo que deben mejorar y sus propios aprendizajes.

RECURSOS

Relaciones entre los temas propuestos y obras de arte

Temas para la creación:

Con la asignatura de Filosofía, se puede establecer relaciones con preguntas referidas al ser, la naturaleza, la realidad, problemas contemporáneos, la ética y otros temas, como la política, la justicia, la libertad y la igualdad.

En cuanto a Historia, Geografía y Ciencias Sociales, hay temas que se puede trabajar de manera integrada, como conflictos internacionales, cambio climático, ambiente y sostenibilidad, procesos migratorios, procesos sociales, medioambientales y culturales de Chile y América Latina, diversidad étnica, interculturalidad y diversidad cultural, pobreza, violencia y derechos humanos.

Conceptos o temas

Preguntas referidas al ser

- En el caso de las Artes Visuales, se puede utilizar autorretratos.
- En cuanto a la naturaleza, hay una fuerte tradición de artistas paisajistas dentro de la pintura y la fotografía chilena y del mundo. La fauna está representada principalmente por medio de la escultura y el muralismo. Asimismo, hay movimientos como el *land art* y el arte ecológico que problematizan y nos llaman la atención sobre los problemas relacionados con el ambiente.
- La realidad se podría relacionar con movimientos como el surrealismo en sus diversas manifestaciones. (Pintura, escultura, fotografía y cine, entre otros).

- Los problemas contemporáneos y la ética aparecen en el arte contemporáneo, especialmente en la pintura mural urbana y en instalaciones de arte conceptual.
- La política como tema del arte está muy presente en el arte latinoamericano, con los muralistas mexicanos, los argentinos Antonio Berni y Cándido Portinari y, por último, en el arte chileno durante las décadas del 60 y el 70.
- Temas como la justicia, la libertad y la igualdad son constantes dentro de la historia del arte, especialmente desde el Romanticismo hasta hoy, con pintores como Delacroix, los muralistas mexicanos Rivera y Siqueiros, el ecuatoriano Guayasamín y películas chilenas como El chacal de Nahueltoro y Largo viaje.
- Los conflictos internacionales son una fuente de inspiración para artistas urbanos como Bansky o conceptuales el chileno Jaar. Asimismo, la fotografía es protagonista, es la imagen directa y real del conflicto y el cine desde sus inicios y siempre se ha hecho cargo de estos temas.
- En relación con cambio climático, ambiente y sostenibilidad, es un tema del arte contemporáneo que se manifiesta en el movimiento de arte ecológico o ambiental. Existen múltiples ejemplos de artistas urbanos que lo abordan, como Christian Rebecchi y Pablo Togni. También lo tratan artistas conceptuales y multimediales como Olafur Elisson, la española Lucía Loren, el cubano Tomás Sánchez y la chilena Denise Lira Ratinoff.
- Los procesos migratorios son un tema actual que han tomado artistas de todo el mundo, como el instalador chino Wei, el camerunés Toguo Barhélémy, la polaca Angelika Markul, los latinoamericanos Xu Solar, Antonio Berni y Torres García y la chilena Catalina Swinburn.
- En relación con los procesos sociales, medioambientales y culturales de Chile y América Latina, han sido expresados por pintores, escultores, artistas instaladores, performativos y multimediales, fotógrafos, cineastas y videístas.
- Artistas americanos abordan temas como la diversidad étnica y diversidad e interculturalidad; entre ellos, el mexicano Guadalupe Posada, el brasilero Wilfredo Lam, la chilena Bruna Truffa y el muralista Inti. También lo tocan fotógrafos como Steve Mc Curry, Tiro Soriano, Claudio Pérez, Luis Poirot y Paz Errázuriz.
- La pobreza es un tema muy común tanto en los medios visuales como en los audiovisuales; aparece en películas como *Machuca*, *La ciudad de la alegría* o el movimiento neorrealista italiano, y en pintores como Bartolomé Murillo, François Millet, Pablo Picasso, Honoré Daumier, Oswaldo Guayasamín, Jorge González Camarena, Monserrat Gudiol y Antonio Berni, entre otros.
- En relación con el tema de la violencia, está presente en las artes desde la antigüedad; por ejemplo, La batalla de los lapitas y los centauros en el Partenón griego. El tema puede aparecer con mayor crudeza en el cine o en la fotografía; por ejemplo, la de Capa.
- Los derechos humanos son uno de los temas del arte contemporáneo, trabajado por artistas visuales y multimediales chilenos como Bernardo Oyarzún, Alfredo Jaar, Teresa Aninat y Catalina Swinburn.

SITIOS WEB Y LIBROS SUGERIDOS PARA PROFESORES Y ESTUDIANTES

Ejemplos sugeridos

Wei Wei: Safe Passage

• www.archivonacional.gob.cl/

Antonio Berni: Serie Juanito Laguna

• www.educ.ar

• www.centroderecursos.educarchile.cl