

Unidad 1. Investigando la memoria a través de las artes visuales

PROPÓSITO DE LA UNIDAD

En esta unidad, se busca que los estudiantes experimenten y creen obras de artes visuales vinculadas con el tema de la memoria personal y colectiva. Para esto, indagan sobre referentes artísticos nacionales e internacionales que trabajan con este tema, experimentando con diferentes medios expresivos, soportes, materiales y procedimientos para crear sus obras y proyectos, buscando la innovación en la respuesta a desafíos creativos. Finalmente, evaluarán críticamente sus propias obras y las de sus pares

El tema propuesto permite un trabajo que sitúa a la investigación artística en el centro del proceso creativo y busca respuestas a preguntas como: ¿Cómo la imaginación, las experiencias e ideas se relacionan con el desarrollo del proceso creativo? ¿De qué manera la experimentación con materiales, soportes, tecnologías y procesos influyen en el proceso creativo de mi obra? ¿Cómo aporta la investigación de referentes, ideas, conceptos y materialidades a mi proceso creativo? ¿Cómo la indagación artística construye conocimiento en artes?

Objetivos de Aprendizaje

OA 1

Innovar al resolver desafíos y problemas de las artes visuales, audiovisuales y multimediales, considerando aspectos expresivos, estéticos y las evaluaciones críticas personal y de otros.

OA 2

Crear obras y proyectos que respondan a necesidades de expresión y comunicación personales o grupales, basados en la investigación con soportes, materiales y procedimientos, y en referentes artísticos nacionales e internacionales.

OA 4

Analizar estéticamente obras visuales, audiovisuales y multimediales de diferentes épocas y procedencias, relacionando tratamiento de los lenguajes artísticos, elementos simbólicos y contextos.

OA 6

Evaluar críticamente procesos y resultados de obras y proyectos personales y de sus pares, considerando relaciones entre propósitos expresivos y/o comunicativos, aspectos estéticos y decisiones tomadas durante el proceso.

Actividad 1. Memoria y contexto

PROPÓSITO

En esta actividad, se espera que los estudiantes realicen una cartografía artística a partir de sus recuerdos y de su relación con el contexto. Para ello, utilizan medios gráficos como dibujo, grabado o collage. Asimismo, se pretende que analicen estéticamente sus propias obras y la de sus compañeros.

Objetivos de Aprendizaje

OA 1

Innovar al resolver desafíos y problemas de las artes visuales, audiovisuales y multimediales, considerando aspectos expresivos, estéticos y las evaluaciones críticas personal y de otros.

OA 2

Crear obras y proyectos que respondan a necesidades de expresión y comunicación personales o grupales, basados en la investigación con soportes, materiales y procedimientos, y en referentes artísticos nacionales e internacionales.

OA 4

Analizar estéticamente obras visuales, audiovisuales y multimediales de diferentes épocas y procedencias, relacionando tratamiento de los lenguajes artísticos, elementos simbólicos y contextos.

Actitudes

- Pensar con autorreflexión y autonomía para gestionar el propio aprendizaje, identificando capacidades, fortalezas y aspectos por mejorar.
- Trabajar con autonomía y proactividad en trabajos colaborativos e individuales para llevar a cabo eficazmente proyectos de diversa índole.

DURACIÓN

12 horas

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Los alumnos realizan un ejercicio de evocación de sus recuerdos personales ligados al contexto escolar. Para esto, cierran los ojos y se mantienen en silencio por 2 minutos, rescatando al menos tres recuerdos importantes que registran por medio de bocetos, relatos o conceptos en su bitácora. Luego, en grupos pequeños, comparten sus recuerdos, reflexionando a partir de las siguientes preguntas:

- ¿Qué recuerdos seleccionaste?
- ¿Podrías asociar tus recuerdos a imágenes u objetos simbólicos?, ¿cuáles serían?

- ¿Cómo se relacionan dichos recuerdos con el contexto?

Para finalizar, toman nota de sus reflexiones en sus bitácoras.

A continuación, junto con el docente, observan y comentan obras de diferentes artistas que han trabajado con la idea de la cartografía y las experiencias subjetivas sobre el contexto (ver Recursos y Sitios web). Después se reúnen en pequeños grupos, seleccionan uno de los artistas observados u otro que les interese e investigan sobre su obra y contexto. A partir de imágenes, analizan la obra aplicando una pauta como la siguiente.

Relaciones interdisciplinarias
Chile y la Región
Latinoamericana.
OA1

Pauta de descripción y análisis de obras de Artes Visuales	
Nombre de la obra y su/s creador/es	
Sensaciones, ideas, emociones	¿Qué sensaciones, emociones e ideas me produce la obra?
Propósito expresivo	¿Qué trató de expresar o comunicar su creador por medio de la obra?
Medios expresivos y lenguajes artísticos	¿Qué medios expresivos están presentes en la obra y cómo han sido trabajados?
	¿Qué elementos de lenguaje visual están presentes en la obra y cómo han sido trabajados?
Elementos simbólicos	¿Qué elementos simbólicos utiliza el artista para expresar su propósito expresivo en la obra?
	¿Cuáles son sus posibles significados?
Contexto	¿De qué manera influye el contexto en la obra?

Realizan una breve presentación de sus análisis al docente y a sus pares, dialogando en torno a los diferentes elementos contemplados.

Luego plantean un proyecto para crear una obra cartográfica, utilizando medios gráficos como el dibujo, el grabado o el collage. Para crear la cartografía, hacen un proceso investigativo, recorriendo el territorio cercano al establecimiento, definiendo hitos personales vinculados con sus recuerdos y con el territorio y asociándolos, a su vez, con elementos simbólicos o imágenes. Dibujan estos hitos a modo de boceto, para luego traspasarlos a una cartografía definitiva.

A partir de esos hitos, desarrollan ideas para realizar una cartografía artística definitiva, considerando propósitos expresivos, medios, soportes procedimientos, materiales, elementos del lenguaje visual, imágenes y elementos simbólicos asociados al contexto y sus recuerdos.

Evalúan sus proyectos con sus pares y el docente, considerando aspectos como relación entre propósito expresivo y lenguaje visual; vínculo entre tratamiento del lenguaje visual y elementos simbólicos; relación entre elementos simbólicos y contextos. Incorporan cambios al proyecto en caso de ser necesario.

Crean la cartografía y registran su proceso creativo mediante el dibujo, el grabado o el collage. Montan su obra en una sala del establecimiento y muestran sus cartografías a la comunidad educativa.

Finalmente evalúan sus obras terminadas y la de sus compañeros, considerando relaciones entre propósitos expresivos y aspectos estéticos, y decisiones tomadas durante el proceso.

ORIENTACIONES PARA LA ACTIVIDAD EN EL AULA

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

- Son innovadores al plantear propósitos expresivos y desarrollar ideas para cartografías.
- Desarrollan ideas creativas para cartografías con el tema de memoria personal y colectiva.
- Describen propósitos expresivos y significados de obras visuales cartográficas, considerando las sensaciones, emociones e ideas que generan.
- Analizan relaciones entre medios expresivos, lenguajes artísticos, elementos simbólicos y contextos de obras visuales cartográficas.

La cartografía artística es una herramienta de investigación y creación que genera nuevas formas de observar y representar elementos, hitos y experiencias presentes en un contexto; no se trata de un simple mapa geográfico, sino de una manifestación de la experiencia subjetiva que experimenta el artista con el territorio. Estas pueden reflejar diferentes miradas, formas de recorrer y de interactuar con el contexto.

Hacer una cartografía implica explorar la propia subjetividad y profundizar en las relaciones con el territorio. De esta manera, los resultados del proceso equivalen a una reinterpretación o recreación del espacio mediante un ejercicio creativo.

Es importante considerar que las cartografías elaboradas por los alumnos se relacionan con sus experiencias de vida, y no necesariamente con una descripción física del contexto.

Antes de iniciar la actividad de creación de una cartografía artística, se propone realizar el ejercicio analítico y reflexivo propuesto. Esto, con el objetivo de que evoquen recuerdos y establezcan relaciones con el contexto, y con elementos simbólicos o imágenes. A su vez, se plantea que puedan apreciar cartografías artísticas contemporáneas para ampliar su mirada y evitar preconceptos en torno a lo que es una cartografía y en relación con los hitos o fenómenos que se pueda incorporar en ella.

Es fundamental que cada alumno lleve una bitácora personal para registrar su proceso de investigación artística, mediante análisis, experimentaciones, reflexiones y evaluaciones. Puede ser manual o digital, al igual que su portafolio, que contiene evidencias del proceso de aprendizaje indispensables para evaluar el proceso y el producto.

Antes de que elaboren sus cartografías definitivas, se sugiere que experimenten con diferentes elementos del lenguaje visual y de los medios. Durante esta etapa se puede hacer una evaluación formativa, considerando la variedad de las experimentaciones efectuadas y sus ideas a partir de las relaciones creadas. En este sistema de relaciones, se sugiere retroalimentar considerando una coherencia entre el propósito expresivo, el lenguaje visual, elementos simbólicos y contextos.

Se recomienda considerar 2 horas pedagógicas para que recorran el territorio cercano al establecimiento y una hora pedagógica para que monten la obra cartográfica.

RECURSOS Y SITIOS WEB

Memories, Asger Jorn

- www.metmuseum.org

Woven Chronicle y Your Mileage May Vary,

Reena Saini Kallat

- www.naturemorte.com

Pattern of the World, Susan Stockwell

- www.susanstockwell.co.uk
- www.collections.vam.ac.uk

América Invertida, Joaquín Torres García

- www.wikipedia.org

Map, Jasper Johns

- www.moma.org

Psychogeographic guide of Paris, Guy Debord

- www.imaginarymuseum.org

Cartografías contemporáneas

- www.prensa.lacaixa.es

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA:

Libros:

Visconti J. (2016) *Nuevas derivas*. Editorial Metales Pesados. Chile.

Artículos:

Perales V. (2010) Cartografías desde una perspectiva artística. Diseñar, trazar y navegar la contemporaneidad. En *Revista Arte, individuo y sociedad*. Recuperado de <https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/download/ARIS1010220083A/5733>

Actividad 2. Fotografías familiares y memoria

PROPÓSITO

Con esta actividad se pretende que los estudiantes aprecien obras cuyo tema sea la relación entre fotografía y memoria y, a partir de esta apreciación, inicien un proceso creativo utilizando la fotografía y el collage. Además se propone que, a partir de las experimentaciones y producciones artísticas finalizadas, evalúen críticamente sus trabajos personales y los de sus pares.

Objetivos de Aprendizaje

OA 1

Innovar al resolver desafíos y problemas de las artes visuales, audiovisuales y multimediales, considerando aspectos expresivos, estéticos y las evaluaciones críticas personal y de otros.

OA 2

Crear obras y proyectos que respondan a necesidades de expresión y comunicación personales o grupales, basados en la investigación con soportes, materiales y procedimientos, y en referentes artísticos nacionales e internacionales.

OA 4

Analizar estéticamente obras visuales, audiovisuales y multimediales de diferentes épocas y procedencias, relacionando tratamiento de los lenguajes artísticos, elementos simbólicos y contextos.

OA 6

Evaluar críticamente procesos y resultados de obras y proyectos personales y de sus pares, considerando relaciones entre propósitos expresivos y/o comunicativos, aspectos estéticos y decisiones tomadas durante el proceso.

ACTITUDES

- Pensar con autorreflexión y autonomía para gestionar el propio aprendizaje, identificando capacidades, fortalezas y aspectos por mejorar.
- Responsabilidad por las propias acciones y decisiones con consciencia de las implicancias que estas tienen sobre uno mismo y los otros.

DURACIÓN

10 horas

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Los estudiantes observan obras de diferentes artistas contemporáneos que trabajan la relación entre fotografía y memoria, como Bernardo Oyarzún y Mónica Bengoa, entre otros (ver Recursos y Sitios web). Mediados por el docente, reflexionan a partir de preguntas como:

- ¿Qué sensaciones, ideas o emociones les provocan las obras?
- ¿Cuáles son sus propósitos expresivos?
- ¿Cómo se relacionan los propósitos expresivos con elementos del lenguaje visual y fotográfico?
- ¿De qué manera se visibiliza el contexto en las obras?
- ¿Cuáles son las relaciones entre la obra y la memoria personal del artista?
- ¿Qué tipo de relaciones existen entre la obra y la memoria colectiva?
- ¿Cuáles son los vínculos entre fotografía y memoria?

Relaciones interdisciplinarias
Chile y la Región
Latinoamericana.
 OA1

A partir de fotografías familiares impresas que traen desde las casas, los alumnos realizan un breve montaje en la sala de clases, indicando conceptos e ideas que se puede asociar a dichas fotos. Apoyados por el profesor, agrupan los conceptos e ideas que emergieron y los ordenan en pequeños grupos en un mapa conceptual, recalcando de esta manera el valor patrimonial de la fotografía y su relación con la memoria personal y colectiva. (Por ejemplo: vacaciones, los amigos, los ausentes, celebraciones, entre otros).

Crean un proyecto, a partir de al menos dos fotografías familiares, utilizando medios expresivos como la fotografía y el collage.

Para comenzar el proyecto, seleccionan medios expresivos y experimentan con ellos, buscando la innovación. Luego toman fotos de sus experimentaciones y las incluyen en su respectiva bitácora. Se puede evaluar sus experimentaciones en torno a las fotografías, considerando elementos como la variedad de las fotos, las ideas de los jóvenes a partir de sus temas, y también las relaciones entre propósito expresivo, lenguaje visual, elementos simbólicos y contextos.

Sobre la base de lo mencionado, proponen propósitos expresivos para su proyecto y desarrollan ideas usando diferentes medios, como bocetos, textos y/o fotografías, entre otros. Evalúan críticamente sus ideas y experimentaciones con sus compañeros y el docente a partir de criterios como innovación al experimentar con materialidades, proponer y desarrollar propósitos expresivos e ideas. Luego, a partir de las evaluaciones, realizan mejoras en caso de ser necesario.

Trabajan en sus obras a partir de fotografías familiares, utilizando las materialidades con que experimentaron, y las registran por medio de fotografías. Para presentarlas al profesor, sus pares y otras personas, montan sus obras en una sala del establecimiento o en el exterior. Autoevalúan sus obras y evalúan las de sus compañeros, considerando aspectos expresivos y estéticos, decisiones tomadas durante el proceso u otros criterios emergentes. Además, responden y argumentan los resultados de sus proyectos a partir de preguntas como:

- ¿Cuáles son las relaciones entre la obra y tu memoria personal?
- Considerando los resultados de proyectos de los otros, ¿qué relación existe entre la obra personal y la memoria colectiva?

Finalmente incluyen todo el proceso creativo en su bitácora y/o en el portafolio para que el profesor lo evalúe.

ORIENTACIONES PARA LA ACTIVIDAD EN EL AULA

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

- Experimentan con variados soportes, materiales y procedimientos de artes visuales, para crear proyectos innovadores con el tema de la memoria personal y colectiva.
- Desarrollan ideas creativas para proyectos de artes visuales con el tema de memoria personal y colectiva.
- Crean proyectos de artes visuales basados en sus imaginarios personales o grupales a partir del tema de la memoria personal y colectiva.
- Describen propósitos expresivos y significados de obras visuales, considerando las sensaciones, emociones e ideas que generan.
- Analizan relaciones entre propósito expresivo y uso de lenguaje visual de obras visuales.
- Evalúan críticamente obras visuales personales y de sus pares, basándose en criterios estéticos y propósitos expresivos.

Es fundamental que cada estudiante lleve una bitácora personal para registrar sus experimentaciones, investigaciones, reflexiones y evaluaciones en torno su proyecto. Puede ser manual o digital, al igual que su portafolio, que contiene evidencias del proceso de aprendizaje indispensables para evaluar el proceso y el producto.

Es importante considerar que las fotografías familiares se relacionan con el contexto y las experiencias de vida de los alumnos, por lo cual se sugiere mantener un clima de respeto y escucha activa al momento de exponer tanto sus conceptos como su proyecto y la obra final.

Se sugiere considerar 2 horas pedagógicas para el montaje de la obra.

RECURSOS Y SITIOS WEB

Libros

Guash, A.M. (2011) *Arte y archivo, 1920-2010: Genealogías, tipologías y discontinuidades* (Arte contemporáneo). España: Akal.

Barthes, R. (1989) *La cámara lúcida. Notas sobre la fotografía*. España: Paidós Comunicaciones.

Sontag, S. (2005) *Sobre la fotografía*. España: Alfaguara.

V.V. A.A. (2015) *El potencial pedagógico de la fotografía*. Chile: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Recuperado de www.cultura.gob.cl

Sitios web

Photo Album, Bernardo Oyarzun

- www.galeriagm.cultura.gob.cl

El color del jardín, Mónica Bengoa

- www.monicabengoa.cl

Imágenes familia: Artes Visuales 1° básico

- <http://www.curriculumnacional.cl>

Retratos de la memoria, MNBA

- www.retratosdelamemoria.cl

The Fischer Family, Gerhard Richter

- www.gerhard-richter.com

Actividad 3. La comunidad y la memoria

PROPÓSITO

En esta actividad, los estudiantes desarrollarán de manera grupal un proyecto artístico por medio de la pintura, a partir del conocimiento y el estudio de una comunidad, con el fin de destacar su memoria colectiva.

Objetivos de Aprendizaje

OA 1

Innovar al resolver desafíos y problemas de las artes visuales, audiovisuales y multimediales, considerando aspectos expresivos, estéticos y las evaluaciones críticas personal y de otros.

OA 2

Crear obras y proyectos que respondan a necesidades de expresión y comunicación personales o grupales, basados en la investigación con soportes, materiales y procedimientos, y en referentes artísticos nacionales e internacionales.

OA 4

Analizar estéticamente obras visuales, audiovisuales y multimediales de diferentes épocas y procedencias, relacionando tratamiento de los lenguajes artísticos, elementos simbólicos y contextos.

OA 6

Evaluar críticamente procesos y resultados de obras y proyectos personales y de sus pares, considerando relaciones entre propósitos expresivos y/o comunicativos, aspectos estéticos y decisiones tomadas durante el proceso.

ACTITUDES

- Pensar con autorreflexión y autonomía para gestionar el propio aprendizaje, identificando capacidades, fortalezas y aspectos por mejorar
- Trabajar con autonomía y proactividad en trabajos colaborativos e individuales para llevar a cabo eficazmente proyectos de diversa índole.

DURACIÓN

18 horas

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El docente pide a los alumnos que se dividan, como máximo, en tres grupos y seleccionen un concepto u elemento que sea representativo e importante para la comunidad escolar. Por ejemplo: elementos (entrada, patio, las montañas, árboles específicos, insignia, un banco, mascota, entre otros), conceptos (educación, diversidad, alegría, movimiento, concentración, iniciativa, entre otros).

Después de seleccionarlo, recortan al menos 30 trozos de cartulina que luego pasan a otros estudiantes, profesores o personal administrativo del establecimiento, y les piden que dibujen el concepto u elemento. Una vez listos los dibujos, los pegan en un lugar de la sala y los comentan. Para esto, el profesor puede preguntar lo siguiente:

- ¿Quiénes fueron los que dibujaron?
- ¿Podríamos agrupar los dibujos de acuerdo con el tipo de público? ¿Cómo sería esa clasificación?
- ¿Qué sensaciones, emociones e ideas nos surgen al observar todos los dibujos juntos?
- Esas sensaciones, emociones e ideas, ¿cambian estas al mirar los dibujos de manera separada?
- ¿En qué se parecen y diferencian los dibujos?
- ¿Qué pasaría si hiciéramos esta misma actividad en un establecimiento en el otro extremo del país?

El profesor enfatiza la idea de que cada comunidad tienen características y una cultura propias y que, a partir de esta idea, algunos artistas visuales han creado obras basadas en la investigación e interacción directa con agrupaciones humanas y comunidades.

**Relaciones
interdisciplinarias**
*Chile y la Región
Latinoamericana.*
OA1

Mediados por el docente, observan y reflexionan acerca de obras de arte (ver Recursos y Sitios web) que se desarrollan a partir de una comunidad y de su memoria colectiva, de acuerdo a las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son las primeras ideas, emociones y sensaciones que te provoca la obra?
- ¿Qué acciones ocurren en la obra?
- ¿Cuál es el propósito expresivo de la obra?
- ¿Qué elementos simbólicos están presentes?
- ¿Qué relación existe entre el propósito expresivo de la obra y el contexto?
- ¿De qué manera se visibiliza la memoria colectiva mediante la obra? (por ejemplo, elementos culturales, signos que identifican a la comunidad y eventos históricos, entre otros).

Considerando los grupos anteriores, los estudiantes se reagrupan y el profesor les propone el desafío creativo de realizar una intervención artística basada en la investigación etnográfica de una comunidad y su memoria, considerando sus necesidades o carencias. Para ello emplearán la pintura (algunas opciones pueden ser látex, acrílico, acuarela, óleo, pigmentos o técnica mixta)-- y seleccionan una comunidad o agrupación con la que puedan trabajar. Por ejemplo: barrio, comunidad educativa, familia o curso, entre otras.

Recogen información usando distintos medios; por ejemplo: entrevistas, cuestionarios, fotografías o videos de archivos, mapas, información de internet, boletines o diarios del sector, objetos que se produzcan en la comunidad, objetos tradicionales, costumbres del lugar, entre otros. Investigan en terreno el tema de la memoria colectiva, considerando emplazamiento, integrantes, acontecimientos, historia, símbolos y necesidades, entre otros.

Con los datos recopilado y mediados por docente y, realizan un proyecto que considera dos etapas. En la primera, reúnen y analizan datos como tipo de comunidad, emplazamiento, número de integrantes,

necesidades, acontecimientos, historia, creencias, tradiciones y símbolos, entre otros. En la segunda, desarrollan ideas para sus proyectos de intervención con pintura, basados en la información recopilada. Al desarrollar las ideas deberán, además, considerar: descripción de la obra a realizar, boceto, propósito expresivo, elementos simbólicos, integración del contexto, plano del emplazamiento de la obra y plano del lugar con sus respectivas medidas, cronología, y público. Para finalizar esta parte de la actividad, evaluarán críticamente sus proyectos en cuanto a relaciones entre propósitos expresivos y lenguaje visual, vínculos entre lenguaje visual y elementos simbólicos y contextos.

Luego de evaluarlo, lo mejoran y organizan el trabajo grupal por medio de una carta Gantt. Pueden utilizar la siguiente:

Carta Gantt Proyecto de Artes							
Integrante/s		Curso	Año				
Nombre del proyecto:						Tiempo	
N°	Actividad	Encargado/s	Recurso/s	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
1							
2							
3							
4							

El desarrollo del proyecto se registra por diferentes medios, ya que al finalizar deben ofrecer una presentación para el docente y para la comunidad con la que trabajaron.

El grupo realiza la obra de pintura, interactuando directamente con los miembros de la comunidad. Para esto, llevan a cabo la intervención, apoyados por el docente, y registran el proceso y los resultados de la creación artística por medio de fotos, videos, bocetos y textos. Realizan entrevistas a los participantes y los espectadores de la obra.

Una vez terminada la obra, crean una presentación digital que incluye el proyecto inicial, el proceso creativo y la obra terminada. Autoevalúan su obra con la ayuda del profesor, considerando criterios como relación entre propósito expresivo y uso del lenguaje visual, vínculo entre elementos simbólicos y propósito expresivo, integración del contexto en la obra, entre otros criterios que ellos mismos establecen. Una vez terminada la presentación, se sugiere que el curso exponga el registro de la obra terminada y del proceso creativo a la comunidad con la que se trabajó.

ORIENTACIONES PARA LA ACTIVIDAD EN EL AULA

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

- Experimentan con variados soportes, materiales y procedimientos de artes visuales, para crear proyectos innovadores.
- Modifican proyectos de artes visuales basados en las evaluaciones críticas personales y de otros.
- Desarrollan ideas creativas para proyectos de artes visuales con el tema de la memoria y colectiva considerando propósito expresivo, descripción de la obra por medio de bocetos, elementos simbólicos, integración al contexto, plano del emplazamiento y cronología.
- Describen propósitos expresivos y significados de obras visuales con el tema de la memoria colectiva, considerando las sensaciones, emociones e ideas que generan.

Evalúan críticamente obras visuales personales y de sus pares, basados en criterios estéticos y elementos como: propósito expresivo, bocetos, elementos simbólicos, integración al contexto, emplazamiento y cronología. La actividad propuesta se enmarca en el llamado “arte comunitario” o “arte de la comunidad”, que corresponde a las prácticas artísticas colaborativas que surgen a partir de una necesidad o carencia de una colectividad específica. Este tipo de prácticas artísticas exigen que el público participe en la obra y pretenden realizar una mejora social a través del arte. Por otra parte, el término arte comunitario engloba muchos tipos de prácticas diferentes; por ejemplo, un programa municipal, una residencia artística, un proyecto de arte público en el que se solicite la colaboración de la comunidad, entre otros.

Una comunidad es un grupo de personas con una identidad que las une, la cual está marcada por la interacción entre sus miembros. Se propone que, en esta actividad, el curso pueda acercarse a una comunidad del establecimiento o que se encuentre cerca, como mujeres, hombres, niños, profesores, directivos, asistentes de la educación, vecinos y vecinas, centros de madres, sindicatos, comerciantes, feriantes, abuelos y abuelas, entre otros.

Es fundamental que cada estudiante lleve una bitácora personal para registrar sus experimentaciones, investigaciones, reflexiones y evaluaciones en torno su proyecto. Puede ser manual o digital, al igual que su portafolio, que contiene evidencias del proceso de aprendizaje indispensables para evaluar el proceso y el producto. A partir de este registro se puede hacer una evaluación intermedia de acuerdo al desarrollo del proceso creativo en la bitácora, mediante la experimentación con planos, dibujos, textos y collages, entre otros. Asimismo, se sugiere que, a partir de este registro, se pueda percibir la coherencia entre elementos como: propósitos expresivos, elementos simbólicos, integración del contexto, plano del emplazamiento de la obra y plano del lugar con sus respectivas medidas, cronología, objetos que incluirán y público.

Para este tipo de obra, lo más importante es el proceso, porque se crea con la comunidad con la que se trabaja y que forma parte de esa obra de principio a fin. Por eso, es fundamental establecer buenas relaciones y mantener un contacto permanente. Asimismo, es esencial establecer encargados del registro, que debe efectuarse con diferentes medios, como textos, dibujos, fotos, audios y videos.

RECURSOS Y SITIOS WEB

Gonzalo Pedraza, Colección Vecinal

- www.m100.cl

Joseph-Beuys 7000 oaks

- www.galiciangarden.com

JR Inside out project

- www.jr-art.net

Eliana Simonetti Arbolario

- www.elianasimonetti.com
- www.portaldearte.cl

Christián Boltanski: Almas

- www.artishockrevista.com

Tony Hornecker The Pale Blue Door,
Valparaíso

- www.tonyhornecker.com

Prácticas de Reparación, Virginia Guilisasti

- www.centex.cl

Natalia Matzner: Fanzines a través del río,
Rinconada de Manantiales, Lo Moscoso/

- www.bitacoraresidencias2015.cultura.gob.cl

Karina Kaikkonen: Huellas y Diálogo

- www.mnba.gob.cl
- www.kaarinakaikkonen.fi

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA:**Libros:**

Sholette G. (Editor), Bass C. (Editor), Social Practice Queens (Editor) (2018) *Art as Social Action: An Introduction to the Principles and Practices of Teaching Social Practice Art*. Estados Unidos: Skyhorse.

V. V. A.A. (2017) *Ni arte ni educación. Una experiencia en que lo pedagógico vertebra lo artístico*. España: La Catarata. Recuperado de <http://www.mataderomadrid.org/v2/prensa/d/1/ni-arte-ni-educacion.pdf>

Artículos:

Nordone M. (2010) Arte comunitario: criterios para su definición. *Revista Miríada*. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5024408.pdf>

Actividad 4. Memoria colectiva

PROPÓSITO

En esta actividad, los alumnos crearán un proyecto para una escultura con un tema vinculado a la memoria colectiva. Para esto, podrán experimentar con diferentes medios artísticos relacionados con la representación tridimensional. Asimismo, analizarán y evaluarán sus proyectos y prototipos, incorporando las mejoras que estimen adecuadas para responder al desafío.

Objetivos de Aprendizaje

OA 1

Innovar al resolver desafíos y problemas de las artes visuales, audiovisuales y multimediales, considerando aspectos expresivos, estéticos y las evaluaciones críticas personal y de otros.

OA 2

Crear obras y proyectos que respondan a necesidades de expresión y comunicación personales o grupales, basados en la investigación con soportes, materiales y procedimientos, y en referentes artísticos nacionales e internacionales.

OA 4

Analizar estéticamente obras visuales, audiovisuales y multimediales de diferentes épocas y procedencias, relacionando tratamiento de los lenguajes artísticos, elementos simbólicos y contextos.

OA 6

Evaluar críticamente procesos y resultados de obras y proyectos personales y de sus pares, considerando relaciones entre propósitos expresivos y/o comunicativos, aspectos estéticos y decisiones tomadas durante el proceso.

Actitudes

- Responsabilidad por las propias acciones y decisiones con consciencia de las implicancias que estas tienen sobre uno mismo y los otros.
- Pensar con autorreflexión y autonomía para gestionar el propio aprendizaje, identificando capacidades, fortalezas y aspectos por mejorar.

DURACIÓN

10 horas

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El profesor inicia la clase proponiendo un desafío creativo: crear una escultura, aludiendo al tema de la memoria colectiva del curso. Para esto, los estudiantes forman grupos (de 3-4 integrantes) y seleccionan un recuerdo colectivo con el cual trabajar. Luego elaboran ideas para un proyecto por medio de bocetos o prototipos, y especifican los propósitos expresivos, soportes, materiales, procedimientos y elementos simbólicos con los que realizarán su escultura definitiva.

**Relaciones
interdisciplinarias**
*Chile y la Región
Latinoamericana.*
OA1

Paralelamente, crean un prototipo de la escultura y lo fotografían. Para ello, experimentan variando soportes, procedimientos y materiales, y los registran por medio de fotografías que incorporan en la bitácora junto con sus reflexiones.

Mediados por el docente, reflexionan en torno al prototipo y a los resultados de sus experimentaciones, por medio de las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es el tema de la escultura?
- ¿Cuál es su propósito expresivo?
- ¿Qué elementos del lenguaje visual desean destacar?
- ¿Con qué materiales experimentaron para crear el prototipo?
- ¿Qué tipo de elementos simbólicos contiene la escultura?
- ¿Cómo se vinculan los elementos simbólicos y el propósito expresivo?

Realizan una evaluación intermedia de las ideas con la ayuda del docente, considerando criterios como relación entre propósito expresivo y uso del lenguaje visual y relación entre propósito expresivo y elementos simbólicos.

Crean la escultura y la montan en un espacio del establecimiento, registrándola mediante fotos, audios o videos.

Evalúan sus obras y la de sus compañeros de acuerdo a criterios como relaciones entre propósitos expresivos y aspectos estéticos, y decisiones tomadas durante el proceso. Finalmente responden a la pregunta: ¿Cuál es la relación entre la escultura realizada y la memoria colectiva? Argumentan sus respuestas con base en criterios estéticos.

ORIENTACIONES PARA LA ACTIVIDAD EN EL AULA

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

- Experimentan con variados soportes, materiales y procedimientos de artes visuales, para crear esculturas innovadoras con el tema de la memoria colectiva del curso.
- Modifican sus proyectos de artes visuales basados en las evaluaciones críticas personales y de otros.
- Desarrollan ideas creativas para proyectos de artes visuales con el tema de memoria personal y colectiva.
- Crean proyectos de artes visuales basados en sus imaginarios personales o grupales a partir del tema de la memoria personal y colectiva.
- Analizan relaciones entre propósito expresivo y uso de lenguaje visual.
- Analizan relaciones entre elementos simbólicos y contextos.
- Evalúan críticamente obras visuales personales y de sus pares, basados en criterios estéticos.

Es fundamental que cada estudiante lleve una bitácora personal para registrar sus experimentaciones, investigaciones y reflexiones en torno a sus trabajos y proyectos. Puede ser manual o digital, al igual que su portafolio, que sirve para guardar y organizar sus experimentaciones, obras, proyectos, registros fotográficos y videos. Ambos elementos son evidencias del proceso de aprendizaje indispensables para evaluar el proceso y el producto.

Se propone que los alumnos trabajen con materiales sustentables, reciclando y reutilizando elementos presentes en el mismo contexto.

RECURSOS Y SITIOS WEB

Libros

Marderuelo, J. (2012) *Caminos de la escultura contemporánea*. España: Ediciones Universidad de Salamanca.

Read, H.(2018) *El arte de la escultura*. España: Asunto Impreso.

Halbwachs, M. (2004) *La memoria colectiva*. España: Prensas Universitarias de Zaragoza.

Krauss, R. (2002) *Pasajes de la escultura moderna*. España: Akal.

Ricouer, P. (2003) *La memoria, la historia, el olvido*. Madrid: Trotta.

Sitios web

Artistas nacionales

Mario Irrarrázabal, Cubo de encuentro

- www.marioirrazabal.cl/

Francisca Cerda, Amistad

- www.franciscacerda.cl

Marta Colvin, Eslabón

- www.artistasvisualeschilenos.cl/

Lily Garafulic. Ojo de Dios

- www.artistasvisualeschilenos.cl

Federico Assler, Conjunto escultórico

- www.artistasvisualeschilenos.cl

Totila Albert, Las mujeres de la montaña

- www.artistasvisualeschilenos.cl

Juan Egenau, Ancestro Tecnológico

- www.egenau.cl/bio.htm
Osvaldo Peña, Espiral
- www.portaldearte.cl
Rebeca Matte, Unidos en la Gloria y en la Muerte, Ícaro y Dédalo
- www.artistasvisualeschilenos.cl
Hugo Marín, Pachamama
- www.artistasvisualeschilenos.cl
Francisca Sánchez, Tabla Rasa
- www.franciscasanchez.cl/
Andrés Durán, Monumento Editado
- www.andresduran.cl/
Carlos Ortúzar, Monumento al General René Schneider

- www.portaldearte.cl

Artistas del mundo:

- Marisol Escobar, La última cena
- www.venelogia.com
Louise Bourgeois, Spider
 - www.tate.org.uk
Henry Moore, Mother and child
 - www.tate.org.uk
Auguste Rodin, La mano de Dios o la creación
 - www.musee-rodin.fr/
George Segal, Holocaust Memorial
 - www.wikipedia.org

Actividad de Evaluación: Comunicando y evaluando las obras y sus procesos creativos

PROPÓSITO

En esta actividad, se espera que los alumnos realicen un trabajo de recopilación y evaluación de sus propios procesos creativos, y lo muestren en una presentación que incluya registros del proceso y sus resultados.

Objetivo de Aprendizaje	Indicadores de evaluación
<p>OA 6 Evaluar críticamente procesos y resultados de obras y proyectos personales y de sus pares, considerando relaciones entre propósitos expresivos y/o comunicativos, aspectos estéticos y decisiones tomadas durante el proceso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Evalúan críticamente obras visuales personales y de sus pares, basados en criterios estéticos • Evalúan críticamente proyectos visuales personales y de sus pares, en relación con las decisiones tomadas durante el proceso.

DURACIÓN:

10 horas

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Para la evaluación final de la unidad, será necesario que los estudiantes compilen la evidencia de los procesos de aprendizaje generados (bitácoras, portafolios, fotografías, textos o videos).

El docente les solicita que seleccionen un medio para realizar una presentación al curso respecto del proceso creativo y sus resultados. Cada alumno selecciona un medio para comunicarlo; por ejemplo: presentación digital, exposición, publicaciones, videos, fotografías, afiches, infografías, página web u otro, de acuerdo a las posibilidades del contexto escolar.

Planifican y desarrollan la presentación, considerando los siguientes aspectos:

- Temas o conceptos de los trabajos y propuestos
- Propósitos expresivos de los trabajos y propuestas
- Planteamiento de ideas
- Evaluación de ideas y ajustes
- Bocetos, registros, prototipos y representaciones
- Relaciones entre propósitos expresivos, aspectos estéticos y decisiones tomadas durante el proceso
- Aspectos estéticos: fundamentación de la selección de:

**Relaciones
interdisciplinarias**
*Chile y la Región
Latinoamericana.*
OA1

- Formas, colores y texturas
- Materiales
- Elementos simbólicos (si corresponde)
- Relaciones entre los elementos anteriores
- Aspectos de innovación

Con el material recopilado y las ideas definidas, preparan su presentación y la exhiben a sus compañeros y al docente, quienes lo evalúan. Además, pueden hacer una autoevaluación de la presentación. Para esto, se propone que trabajen con la siguiente pauta:

Pauta de evaluación, autoevaluación y evaluación entre pares

Esta evaluación puede ser utilizada por parte del docente, o del estudiante como autoevaluación o coevaluación de los trabajos realizados. Los puntajes están relacionados con el nivel de logro de los objetivos planteados.

Escala sugerida:
 4 puntos=logrado
 3 puntos= medianamente logrado
 2 puntos=por lograr
 1 punto=insuficientemente logrado

Pauta de evaluación, autoevaluación y evaluación entre pares				
Criterios	1	2	3	4
Los propósitos expresivos de las obras presentadas se identifican y comprenden con facilidad.				
Tanto las ideas como los resultados de las obras propuestas son innovadores y diferentes a los de sus pares.				
Se evidencia la presencia de ajustes de las ideas planteadas durante el proceso, con el objetivo de su mejora.				
Los aspectos estéticos son coherentes con los propósitos expresivos de cada obra.				
Se evidencia una relación coherente entre los propósitos expresivos y las decisiones tomadas durante el proceso.				
Los aspectos estéticos incorporados (forma, colores, texturas, materiales y elementos simbólicos) se encuentran debidamente justificados.				
Demuestra tener una actitud colaborativa frente al trabajo personal y el de otros, siendo responsable y colaborativo cuando corresponde				
Criterios que los estudiantes desean incluir				