

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>