CUADERNILLO 4: NO FIGURATIVO

NO FIGURATIVO SE REFIERE A: Un arte que no hace referencia a nada en particular, sino a su mismo significado propio, es decir, se hace sentido a sí mismo. "Arte que presenta una forma visual sin referencia específica a cualquier cosa fuera de sí mismo. En referencia al arte del siglo XX, use "No Objetivo".

1 FUENTE: Lucie-Smith, Edward (Autor); Mariani, Hugo (Traductor), "Diccionario de Términos Artísticos", Ediciones Destino, Barcelona, 1997, p. 138.

MUJERES PRESENTES

SELECCIÓN DE OBRAS DE LA PINACOTECA UMCE.

CURADURÍA POR:
MAXIMILIANO ANDRÉS MUENA DELGADO.

CUADERNO DE ACTIVIDADES.

Ministerio de Educación
Gobierno de Chile
PROYECTO ADAIN
UMC 2093

UMCE
el poder transformador de la educación

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO Y EXTENSIÓN

Rectora: Elisa Araya Cortéz
Director de Extensión y Vinculación con el Medio:
Diego Pinto Veas

Fondo Editorial UMCE

PROYECTO
"Jornadas Inclusivas de Vinculación Artístico-cultural
orientadas a comunidades escolares, en tiempos de pandemia"
Proyecto Mineduc, código UMC2093.

Equipo coordinación y gestión del proyecto:
María Victoria Polanco
Jocelyn Rodríguez Droguett

Contenidos, diseño y edición:
Maximiliano Muena Delgado
Fernanda Sanz González

Revisión de contenido y corrección de textos:
Catalina Viera Viera

Noviembre 2022

UMCE
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO Y EXTENSIÓN

Ministerio de Educación
Gobierno de Chile
PROYECTO ADAIN
UMC 2093

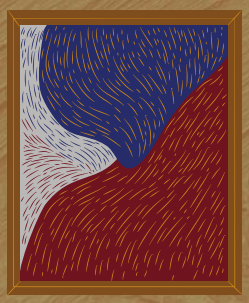
INTRODUCCIÓN

EL SIGUIENTE CUADERNILLO REÚNE UNA SELECCIÓN DE OBRAS REALIZADAS POR ARTISTAS MUJERES PERTENECIENTES A LA PINACOTECA DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (UMCE).

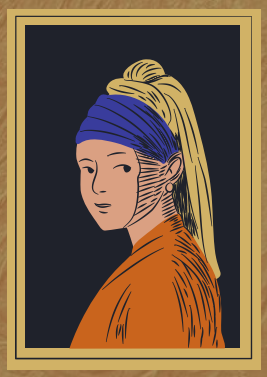
EN LAS SIGUIENTES PÁGINAS, TE ENCONTRARÁS CON DIVERSAS ACTIVIDADES QUE NOS AYUDARÁN A COMPRENDER DE MEJOR MANERA CÓMO DIFERENTES CREADORAS HAN ABORDADO, DESDE LAS ARTES VISUALES, EXPERIENCIAS Y TEMÁTICAS VINCULADAS A NUESTRO PRESENTE.

TU PARTICIPACIÓN SERÁ FUNDAMENTAL, YA QUE ESTE CUADERNILLO ESTÁ ABIERTO A SUMAR TU MIRADA. A TRAVÉS DE ALGUNAS ACTIVIDADES, TE INVITAMOS A CO CREAR Y DAR NUEVAS LECTURAS A LAS OBRAS. PARA LAS ARTES VISUALES CONTEMPORÁNEAS TU PARTICIPACIÓN ES CLAVE.

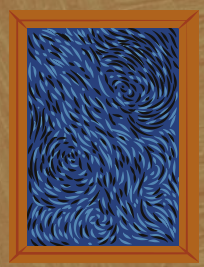
¿Sabes qué es una pinacoteca?



Pinacoteca es una colección de cuadros o pinturas. Cumple diferentes fines, entre ellas, ser una colección, una galería o un museo, transformándose así en un espacio destinado a la exposición de obras artísticas de carácter pictórico (pinturas). También puede incluir otro tipo de obras, como esculturas, aunque la mayor parte de la colección debe corresponder a las pinturas (1).



Pinacoteca: (Pinacothèque.) Decíase, en Atenas, de la Sala de los Propileos que encerraba cuadros. Dícese también de ciertos Museos de pintura (2).



1. Adeline. J (1877). Vocabulario de Términos de Arte - Escrito en Francés por J. Adeline. Pagina 411. Recuperado el 22 de diciembre de 2022 de https://www.sedhc.es/bibliotecaD/1887_J_Adeline_Vocabulario_de_terminos_de_arte.pdf

2. Pérez Porto, J., Merino, M. (17 de febrero de 2012). Definición de pinacoteca - Qué es, Significado y Concepto. Definicion.de. Recuperado el 22 de diciembre de 2022 de https://definicion.de/pinacoteca/

La Pinacoteca UMCE

La Pinacoteca de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) agrupa trabajos provenientes de artistas nacionales consagrados y, también, emergentes. Está integrada de cuatro colecciones de obras, creando un catálogo de más de 100 piezas de pintura, grabado, dibujo y escultura.

"Comprometidos con la visión estatal de la universidad, el objetivo central de la Pinacoteca se fundamenta en su contribución cultural mediante la difusión e itinerancia. Dichas actividades son desarrolladas gratuitamente en diferentes centros educativos, centros culturales y organizaciones sociales, tanto para estudiantes de enseñanza básica, media, universitaria y público general".

FUENTE: https://www.umce.cl/index.php/dir-extension-coord-cultura/pinacoteca-umce

CUADERNO DE ACTIVIDADES.

Obras creadas por mujeres

En la Pinacoteca UMCE, existen diversas colecciones que cumplen con el objetivo de acercar sus pinturas y esculturas a la comunidad. Entre ellas podemos encontrar una gran cantidad de autores reconocidos por su trayectoria, su técnica y su aporte a las artes. La cantidad de obras hechas por mujeres, en toda la colección de la UMCE, es bastante escasa y recientemente el recuento de obras realizadas por mujeres no asciende a más de 18 obras.

Este cuadernillo tiene como objetivo realzar el trabajo de obras hechas por mujeres a través de un set de actividades pensadas para comunidades estudiantiles.

Creemos que es importante conocer esta selección de obras en su totalidad, ya que marca un precedente de valor en la autoría de las artistas, quienes cuentan con una gran trayectoria en el área, inclusive siendo parte del cuerpo docente (profesoras y ex profesoras) de la UMCE.
Cabe mencionar que por única vez, estas obras han sido fotografiadas, pudiendo ser expuestas al público de manera digital.

Hola. Sí, soy una pintura y estoy hablando ¿Quién soy? Mi autora es Mónica Leighton, ella me pintó en el año 2007 y me llamó "Código Personal"... Aunque creo que me parezco un poco a otra pintura famosa, pero solo un poco. ¿Sabes cuál es?

Escribe tu respuesta:

_____

_____

En las siguientes páginas conoceremos obras de arte realizadas por grandes artistas.
También realizaremos actividades relacionadas a las pinturas y esculturas que veremos a continuación.
Espero te guste este paseo por diferentes colores, texturas y técnicas artísticas.

¿Conoces otras artistas mujeres?

Escribe tu respuesta:

_____

_____

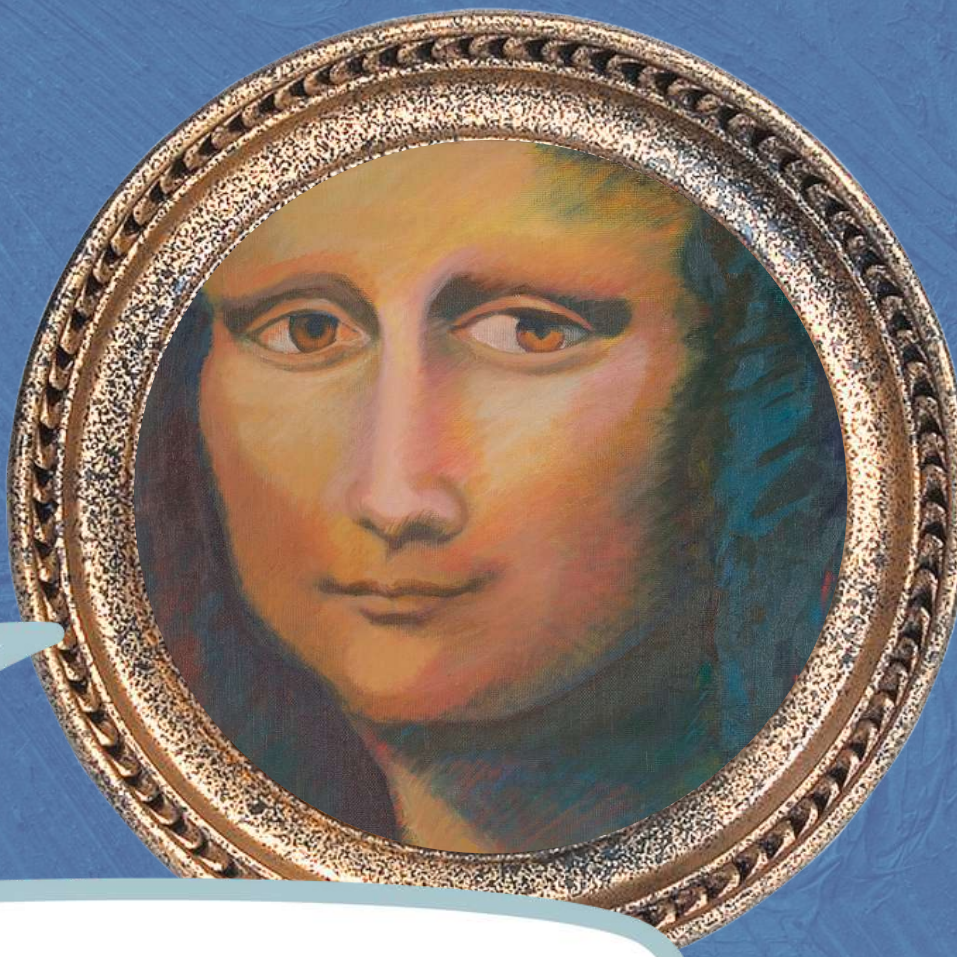
_____

La pintura y la escultura

La pintura es una expresión gráfica, comúnmente bidimensional, y de las primeras expresiones del pensamiento simbólico de los seres humanos. Un ejemplo son las cuevas pintadas con figuras de manos o animales. La pintura requiere de una serie de elementos y factores que se combinan entre sí para dar origen a lo que se conoce como composición de la pieza pintada, esto es el factor principal de un trabajo artístico, tal y como conocemos hoy a las pinturas como obra de arte. Técnicamente, la definición de pintura se explica y entiende como obras ejecutadas con pintura y, también, diversos procedimientos utilizados para ser ejecutada, por ejemplo, el uso de pigmentos (el cual ha ido variando con el tiempo), pinceles y diferentes sitios donde pintar, lo que se conoce como soporte de la pieza artística. En este caso las pinturas son creadas sobre telas especialmente tratadas para ser ejecutadas con los elementos ya nombrados. Finalmente, cabe mencionar que la pintura está muy ligada al color, temática que abordaremos a lo largo de estas páginas.

Muy de cerca, la escultura es una expresión de una de las líneas artísticas principales a la hora de conocer sobre arte, especialmente, sobre el volumen. Es el arte y el oficio de crear formas en tres dimensiones, es decir, con relieves que llenan los espacios, conocidos como sacados o "huecos". La escultura tradicional expresa dos conceptos básicos. Por un lado, el tallado, que consiste en quitar el material, liberando a la obra de la materia en la que se encontraba "encerrada" y, por otro, la adición, es decir, ir generando relieves y volúmenes.

¡Comencemos!



¡¡Espera, espera!! Antes de comenzar, necesito que me ayudes con algo. Tengo una amigo que es muy curioso y siempre olvida el camino a su casa. Por favor, si lo ves por allí, señálamelo mediante un círculo. Su silueta es más o menos así.

ELIANA SIMONETTI

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA.
Autora: Eliana Simonetti.
Obra: Sin Título.
Año: 2006.
Soporte: Técnica Mixta sobre tela.

Descripción de obra: Obra estilo Collage, en el cual se muestran diferentes elementos recortados y pegados de forma ordenada, cada elemento tiene diferentes características en su forma y color, ademas, cada uno de estos presenta un fondo de distintos colores en el cual esta encerrado con un borde tanto el objeto como el fondo.

¿Qué elementos identificas en esta obra?

¿En qué lugar crees que se encuentran? ¿Por qué crees que la artista eligió esos colores para este lugar?

¿Cuál crees que sea el tema central de esta obra?

ACTIVIDAD

Te invito a seleccionar diferentes objetos de un mismo tema, presentes en diarios o revistas. En el espacio que se encuentra abajo realiza una composición inspirándote en la obra de Eliana Simonetti.

MARTA LEÓN

Descripción de obra: Pintura con un fondo claro, en el que resaltan líneas curvas, las cuales forman trazos irregulares a lo largo de la pieza, cada una de estas líneas es de diferentes tonalidades, siendo dos los colores predominantes, hay trazos que dejan marcas leves y otros que dejan rastros similares a puntos y restos de pinceladas.

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA.

Autora: Marta León.
Obra: Sin Titulo.
Año: Desconocido.
Soporte: Acrilico.

¿Reconoces en esta obra alguna figura, persona, animal, u objeto?

De acuerdo a la forma y colores que ves de esta obra ¿Cómo crees que huela?

ACTIVIDAD

Llena una botella con agua y haz un agujero en la tapa, luego en la calle realiza una intervención con el agua que salga del agujero de la botella y sácale una foto.

ANTONELLA GALLEGOS

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA.

Autora: Antonella Gallegos Davico.

Obra: Sin Titulo.

Año: Desconocido.

Soporte: Técnica Mixta sobre tela.

Descripción de obra: Pintura con fondo neutro que llena el espacio con algunos relieves similar a la pintura de muro, cubierto por una pastosidad muy similar a la textura de una pasta de muro o una brocha que deja relieve con sus pinceladas, sobre una mancha que cruza de izquierda a derecha el lienzo, presenta tachuelas atrapadas en este relieve, en el sector central y ubicadas de manera intencional en cierto orden y ubicación, además de eso pequeños recortes en el sector inferior derecho hacen presencia, son números en los que se distinguen diferentes tamaños de éstos. Pequeñas manchas cálidas y de tonos fuertes destacan en pequeños sectores, atisbos de pinceladas.

Si tuvieras que realizar una obra utilizando una variedad de materiales ¿Cuáles serían los materiales, texturas y colores que utilizarías?

De acuerdo a la forma y los colores que ves en la obra ¿Cómo crees que huela?

ACTIVIDAD

Toma una fotografía muy de cerca a una muralla de un edificio que te llame la atención (anota en qué lugar sacaste la foto), luego, imprime esta foto y pégala en el cuadernillo.

Interviene la fotografía con 5 materiales diferentes (pinturas, tela, objetos metálicos, elementos naturales, etc.).

VERÓNICA COLODRO

Descripción de obra: Un fondo parejo de color neutro no muy llamativo es intervenido de forma irregular y azarosa por manchas sin forma de colores menos iluminados. Estos se desplazan a lo largo del cuadro sin tocar los bordes y por otra parte se ven manchas que sobresalen y llaman la atención, de un color palido, muy llamativo y muy luminoso y tambien destaca una pastosidad en la manera de la pincelada.

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA.

Autora: Verónica Colodro.

Obra: Sin Título.

Año: Desconocido.

Soporte: Óleo sobre tela.

¿Qué crees que quiso retratar la artista?

¿Por qué crees que la artista utilizó estas formas y colores?

¿Tiene un sonido esta obra? ¿Cuál sería? ¿Alguna canción?

ACTIVIDAD

Esta pintura es la obra escogida para ser la portada de un álbum de un artista muy famoso, pero lo único que falta son los títulos de las canciones.

¿Qué títulos tendrían las canciones de este álbum? Recuerda que el nombre de las canciones deben tener relación con la pintura.

CAROLINA OLTRA

Descripción de obra: Pintura dividida en varios sectores con diferentes colores y tonalidades, colores fríos predominan a lo largo y ancho de la pieza, de los cuales algunos se llenan con texturas y figuras dentro de los trazos, otros con líneas delgadas que se ondulan a sí mismas en un espiral infinito y desordenado, otras similares a rocas, unas con líneas que siguen el trazo y otras difuminadas, no hay un orden pero sí se denota la divisón, lo que distingue unas de otras.

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA.
Autora: Carolina Oltra.
Obra: Sin Título.
Año: Desconocido.
Soporte: Técnica Mixta sobre tela.

CONSTANZA GEISSE

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA.

Autora: Constanza Geisse.

Obra: Sin Título.

Año: Desconocido.

Soporte: Técnica Mixta sobre tela.

Descripción de obra: La obra es una pintura que presenta un centro de atención ubicado en el centro, de él se rodean sectores los cuales presentan diversas texturas repetidas en otros sectores, con patrones repetitivos y de un detalle muy exquisito, el centro de la obra presenta un patron de óvalos, similares a ojos y los otros patrones se pueden interpretar como texturas de árboles o de pelaje.

Las texturas son la apariencia externa de las cosas, éstas pueden percibirse de manera táctil y visual, provocando sensaciones como rugoso, duro, áspero, suave, blando.

¿Qué texturas reconoces en estas pinturas? ¿Se parecen a algo que conozcas? ¿A qué?

¿Qué sensaciones te provocan estas pinturas? ¿Son buenas o malas? ¿Te incomodan o son placenteras?

ACTIVIDAD

Mediante frotagge, busca diferentes texturas para crear una composición, en cada textura que marques deberás usar un color diferente.

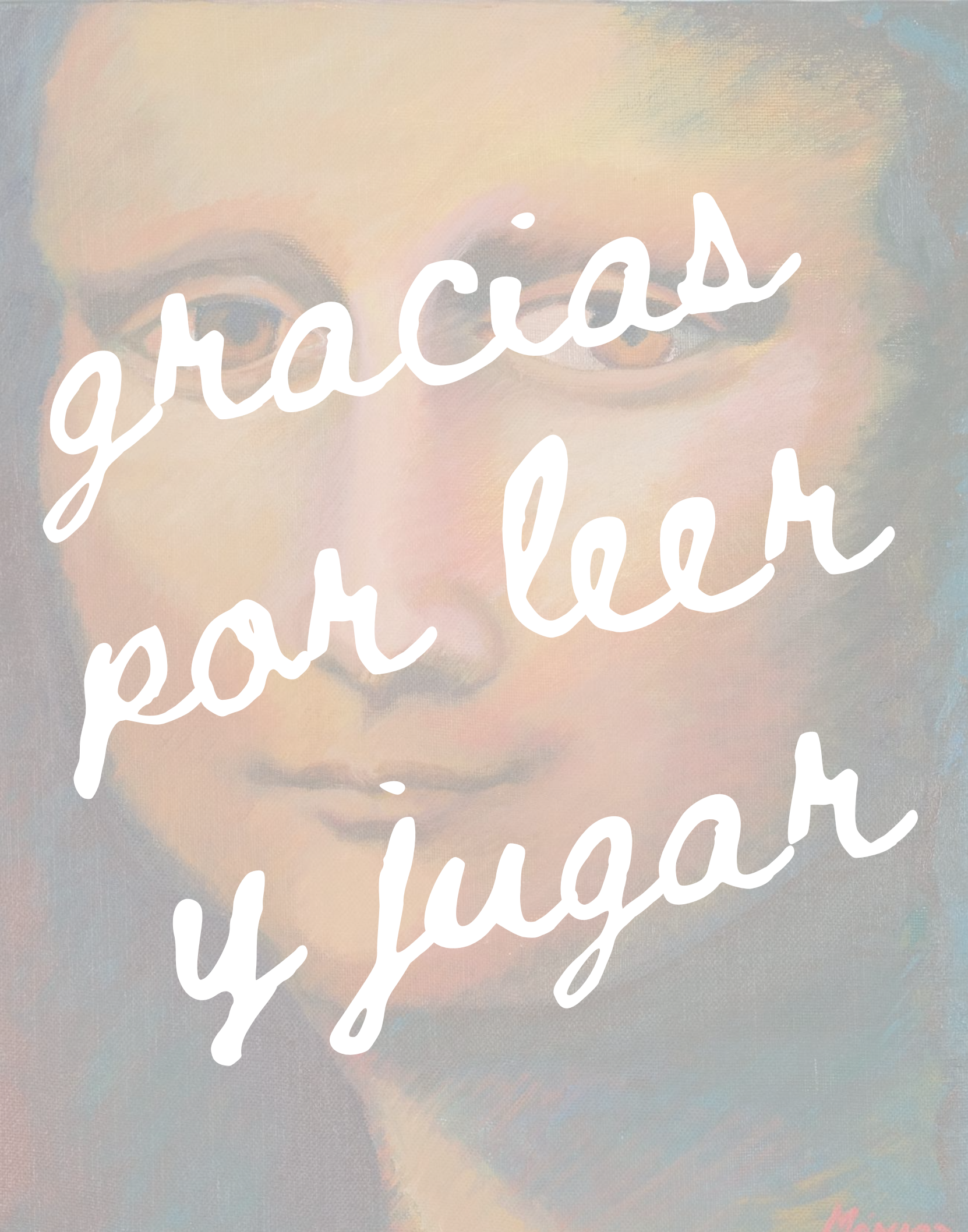
El frottage (del francés frotar) es una técnica artística que consiste en poner una hoja sobre un objeto con textura. Luego frotas un lápiz sobre el papel, marcando la textura del objeto en la superficie.

Ha sido un verdadero gusto haber transitado contigo por estas obras, espero puedas compartir con más amigos y amigas estas actividades. ¡Nos vemos pronto!

Antes de que te vayas, quisiera que me pusieras un nuevo nombre. Así, la próxima vez que nos veamos sabré que eres tú.

_____

_____


gracias
por leer
y jugar